ALFRED HITCHCOCK

LA MORT AUX TROUSSES

NORTH BY NORTHWEST

MUSIQUE: Bernard HERRMANN

GENERIQUE: Saül BASS

Présentation générale

Laurent Labiausse – Décembre 2007

Fiche technique

La Mort aux trousses (titre original: North by Northwest)

Film de Alfred HITCHCOCK (USA 1959)

Production : Alfred Hitchcock, MGM (Metro Goldwyn Mayer)

Scénario: Ernest Lehman **Générique:** Saül BASS **Musique:** Bernard HERRMANN

Image : Robert Burks **Son :** Frank Milton **Montage :** George Tomasini

Décors : Robert Boyle, Wiliam A. Horning, Merryl Pyle, Henry Grace, Frank McKelvey

Tournages intérieurs : Studio de la MGM

Tournages Extérieurs : New-York (Long Island), Chicago, Rapid City (Mont Rushmore), Dakota Sud (National Memorial).

Durée: 2 h 11

Avec : Cary Grant (Roger O. Thornhill), Eva Marie Saint (Eve Kendall), James Mason (Phillip Vandamm), Martin Landau (Leonard), Leo G. Carroll (le professeur), Jessie Royce Landis (Clara Thornhill).

A propos du titre

Le titre américain (North by Northwest) est tiré d'Hamlet (Shakespeare) : "I am but mad north-north-west... " qui signifie : "Je ne suis fou que lorsque le vent souffle nord-nord-ouest". Le titre explique la poursuite infernale à travers les États-Unis., idée renforcée par les 2 flèches l'encadrant quand il apparaît dans le générique.

NORTH BY NORTHWEST

Synopsis

À la suite d'un quiproquo, des espions croient reconnaître en Roger O. Thornhill, publiciste new-yorkais, l'agent américain George Kaplan (un personnage qui n'existe pourtant pas, inventé par le contre-espionnage). Ils l'enlèvent et l'amènent à leur chef disant s'appeler Lester Townsend (son vrai nom est Philip Vandamm), haut fonctionnaire aux Nations Unies; ils l'interrogent, le font boire et le remettent dans sa voiture pour faire croire à un accident mais Thornhill arrive à s'en sortir et est arrêté pour conduite en état d'ivresse: suite à ses déclarations, la police mène l'enquête mais tous les indices ont disparu.

Thornhill décide donc de retrouver seul ses kidnappeurs et ce mystérieux Kaplan: arrivé aux Nations Unies, il demande à rencontrer Lester Townsend et s'aperçoit de la supercherie mais Townsend est assassiné et Thornhill (qui s'empare du couteau planté dans le dos de la victime) semble le meurtrier. Il s'enfuit, monte dans un train direction Chicago et rencontre alors la belle Eve Kendall (agent double infiltré

auprès de Vandamm). Tous les deux tombent amoureux mais la position de Eve s'en trouve fragilisée: les services secrets décident d'éliminer le faux Kaplan en simulant son assassinat.

Mais l'adjoint de Vandamm s'est aperçu du subterfuge et démasque Eve. Heureusement, Thornhill a suivi Eve et peut la sauver.

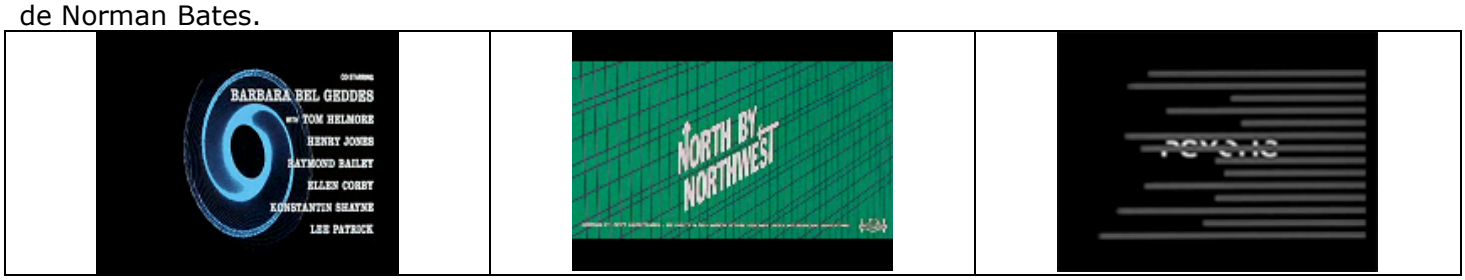
Contexte

1. La place de "La mort aux trousses" dans l'oeuvre d'Hitchcock

"La mort aux trousses" (North by northwest) est considérée comme le film résumant la carrière américaine d'Hitchcock un peu comme "les 39 marches" résume sa période anglaise.

C'est surtout l'un des 3 films [Vertigo (Sueurs froides - 1958), North By Northwest (La mort aux trousses - 1959) et Psycho (Psychose - 1960)] d'une "trilogie" marquant la collaboration très étroite entre Alfred Hitchcock, le graphiste Saül BASS et le compositeur Bernard HERRMANN .

Les génériques conçus par Saül BASS assurent d'ailleurs le lien entre ces 3 films: les formes géométriques qui les composent évoquent le personnage principal du film (les hélicoïdes tournants de Sueurs froides représentant la peur du vide de Scottie, les lignes parallèles de La mort aux trousses représentant la perpétuelle fuite de Roger Thornhill et les lignes brisées de Psychose étant à l'image de la maladie mentale de Norman Bates.



Venant après Vertigo, film tourmenté où l'amour est impossible, "La mort aux trousses" est par contrepoids son film le plus léger et "badin".

2. Le contexte politique

La Mort aux trousses fait partie de la série des films d'espionnage d'Alfred Hitchcock, commencée en 1935 en Grande-Bretagne avec *Les Trente-neuf marches*.

Depuis 1947 a débuté la "Guerre froide" entre l'URSS et les USA, lesquels redoutent que le communisme ne se répande. Après l'explosion de la première bombe atomique russe (20 août 1949), l'administration américaine, craignant l'espionnage atomique, met en place la célèbre « chasse aux sorcières » (Maccarthysme) entre 1950 et 1954; Hollywood, considéré comme la capitale de la subversion, est touché par cette chasse anti-communistes.

Après des films "anti-rouges primaires" apparaissent les premiers films utilisant le monde de l'espionnage [*Mr. Arkadin* ou *Confidential Report* (Dossier secret, 1955) d'Orson Welles, *Un Américain bien tranquille* de Joseph L. Mankiewicz (1958).

En 1963 sortira le premier James Bond (*From Russia with love*) quatre ans après La mort aux trousses, film qui contient déjà les bases du genre : aventure à travers le pays, relation ambiguë avec l'héroïne, décors luxueux, scènes d'action etc.

Musiques du film : généralités

La musique de Bernard Herrmann a été composée entre le 10 Janvier et le 2 mars 1959.

1. Musiques in, off, empruntées, composées... ?

Dans ce film, la musique est presque entièrement off et donc composée par Herrmann. Il n'y a que 5 musiques d'ambiance :

- Chapitre 3: Roger entre dans l'hôtel Plaza. On entend l'air (prémonitoire) de "*It's A Most Unusual Day*" (c'est vraiment pas un jour comme les autres) de Harold Adamson et Jimmy McHugh joué aux violon et piano. Juste après naîtra la confusion entre les personnages de Thornhill et Kaplan, début de la folle aventure...
- Chapitre 9 : Roger entre toujours dans l'hôtel Plaza mais avec sa mère (encore violon et piano). On entend l'air (prémonitoire!) "*Take me out to the ball game*" (mets-moi dans ce jeu) composé en 1908 par Alfred Von Tilzer. Cet air est suivi de "*In The Still of the Night*" (extrait de "*Rosalie*") de Cole Porter (DVD : 26'17 à 27').
- Chapitre 17: long (3mn24) et très léger fond musical dans le wagon-restaurant, lieu de la rencontre entre Roger et Eve (le thème d'amour apparaîtra juste après). Musique utilisée : "*Fashion show*" de André PREVIN.
- chapitre 29 : seule véritable musique in avec vision du "musicien" quand Roger siffle "*Singin' in the Rain*" (chanson de N. H. Brown et A. Freed [1922] reprise dans le film éponyme de 1952) dans la salle de bain.

Remarques : Hitchcock utilise des musiques tirées de titres appartenant à la MGM (Metro Goldwin Mayer) qui coproduit son film (cela lui évite de payer des droits...). La MGM avait voulu lui imposer comme actrice Cyd Charisse - danseuse et actrice, partenaire de Gene Kelly dans "*Singin' in the Rain*" - et comme musique, des chansons à succès, ce que Hitchcock a refusé. L'utilisation de la musique de Prévin comme musique de "fond" dans le train serait voulue par Herrmann qui n'appréciait pas beaucoup son confrère...

Durée

La musique de Herrmann représente environ 47 mn sur un film de 2 h 11 soit environ 36 % du temps du film, ce qui semble relativement important (ne sont pas inclues les musiques d'ambiance) mais pas tant que cela pour un film d'action.

Sa répartition au cours du film est régulière sauf pour la grande scène finale:
- Chapitres 1 à 10: 9 mn 18 de musique sur 31 mn de film, soit 30 %
- Chapitres 11 à 20: 8 mn 43 de musique sur 26 mn 46 de film soit environ 33 %
- Chapitres 21 à 30: 7 mn 11 de musique sur 26 mn 44 de film soit environ 26,5 % (il n'y a pas de musique dans les fameuses scènes de l'avion, seulement du bruitage)
- Chapitres 31 à 40: 14 mn 14 de musique sur 37 mn 13 de film soit environ 38 %
- Chapitres 41 à 46: 7 mn 33 de musique sur 9 mn 01 de film soit environ 84 %

Les différentes plages musicales

Il y a (sans compter les musiques d'ambiance) au cours du film 38 interventions musicales (44 pièces mais les pièces 5 et 6, 39 à 44 sont enchaînées) dont 16 dépassent une minute. Parmi celles-là, 7 dépassent 1mn52 [dont le générique (2mn13), les chapitres 5-6 (2mn43), le chapitre 19 (2mn49), le chapitre 38 (3mn03) et l'immense final des chapitres 42 à 46 dans le mont Rushmore tout en musique durant 6mn38].
L'arrivée de la musique coïncide seulement 4 fois avec le début d'un chapitre (1 [générique], 34, 37 et 40) alors que 15 fois elle assure le lien entre les différents chapitres (le plus souvent en terminant quelques secondes après le début du chapitre suivant).

Le matériau musical

Très retreint, il consiste en différents motifs essentiellement rythmiques, brefs (la plupart font 4 mesures divisés en 2 x 2 mesures ou simplement 2 mesures) et un seul thème (le thème d'amour) dont la base ne fait également que 4 mesures.

Ordre d'apparition des principaux motifs

Le générique présente les 2 premiers motifs

- **Motif de la course (A)** : rythmique, basé sur une rythmique caractéristique de 2x2 mesures dont les deux dernières sont une hémiole mélangée ou non à des rythmes syncopés.

- **Motif de Thornhill (B)** : toujours par 2x2 mesures, avec antécédent et conséquent et avec redite à la seconde mineure inférieure pour la mélodie. Polytonal

Les espions sont représentés par 3 motifs
- **Motif C1 :** (n°2 "Kidnapped") motif globalement chromatique de caractère inquiétant avec présence de l'intervalle de quarte augmentée.

- **Motif de Vandamm (C2)** : (n°2 "Kidnapped") ternaire, de caractère inquiétant, suite de croches régulières marquée par le chromatisme interne et une mélodie descendante après l'envolée initiale

- **Motif C3** : (n°3 "The Door") motif en tierces ascendantes parallèles

- **Motif du couteau (D)** : (n°12 "The Knife") séries de deux accords en bitonalité à distance de demi-ton.

- **Thème d'amour :** (n°13 "Interlude") thème mélodique écrit en binaire, le seul à être clair tonalement (Ré Majeur)

- **Motif du Voyage (E)** : (n°17 "The Station") motif répétitif en doubles croches régulières donnant l'impression de zigzaguer sur lui-même

- **Motif du double d'Eve (F)** : (n°18 "The Phone Booth") enchaînement de séries de 2 accords évoluant presque exclusivement par demi-tons sur ostinato/pédale.

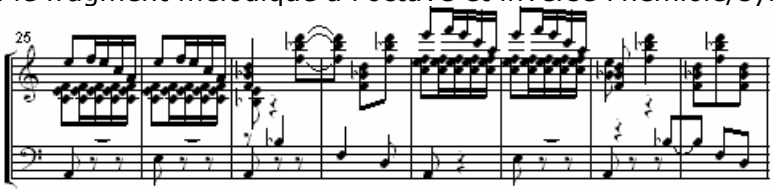
- **Motif du mont Rushmore (G)** : (n°40 "The Stone Faces") motif constitué de 2 accords joués soit en tant que tel, soit sous forme arpégée

Motif A - la course

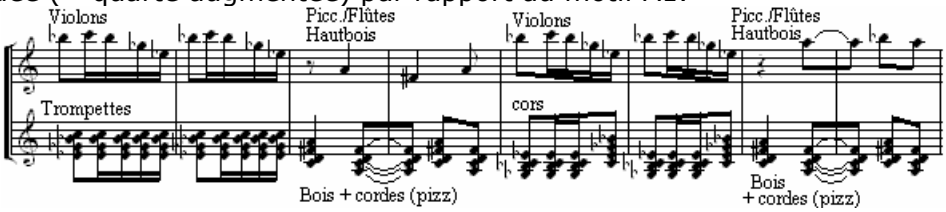
L'introduction présente le motif rythmique générateur du générique : 4 mesures (2x2) contenant un antécédent rythmique de 2 mesures sur la note la suivi d'un conséquent "hémiolique" sur 3 noires la-sib-la.

Le motif de la course se présente sous deux formes

- **Motif A1** avec antécédent sur l'accord de la m avec sixte ajoutée alors que le fragment mélodique énonce cet accord et conséquent sur Sib Majeur mélangeant hémiole (bois aigus) et rythmes syncopés (bois graves + cors). La redite reprend le fragment mélodique à l'octave et inverse l'hémiole/syncope.



- **Motif A2** qui reprend le même principe (mais en ne gardant que le rythme hémiolique dans la redite) mais sur le glissement d'accords mib m avec sixte ajoutée et Ré Majeur 7+. Il est intéressant de noter que pour cet élément on passe donc de la seconde mineure ascendante à une seconde mineure descendante distante d'une quinte diminuée (= quarte augmentée) par rapport au motif A1.



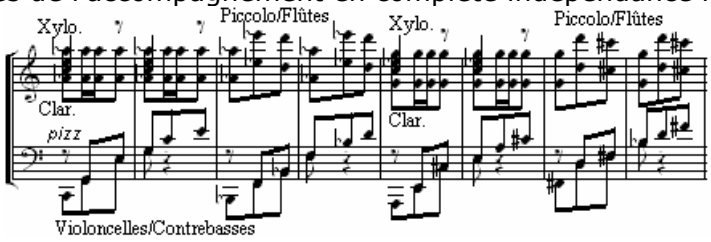
Les multiples modifications et variations de ces motifs sont principalement centrées sur le mélange de l'hémiole avec les rythmes syncopés et sur le renversement des parties graves et aiguës. Ces motifs contiennent l'un des éléments clés de toute la musique du film, le demi-ton (ascendant et descendant) et intègrent déjà un autre élément important, l'intervalle de quarte augmentée.

Utilisation de ces motifs : n°1 (A1 et A2) – n°5 « The Wild Ride » (A1 et A2) – n°12 « The Knife » (développement de A1) – n°40 « The Stone Faces » (A1) – n°42 « On The Rocks » (A1 et A2)

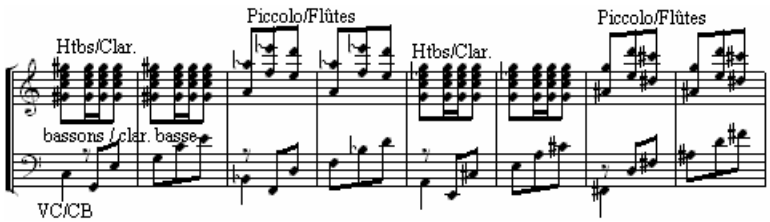
Motif B – Thornhill

Le motif de Thornhill de caractère plus léger, voire ironique, peut se rencontrer également sous 2 formes

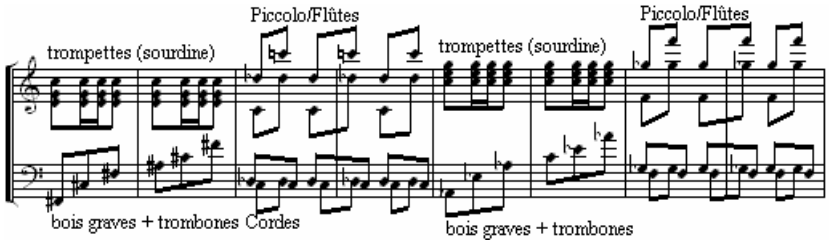
Motif B1 : Motif toujours par 2x2 mesures, avec antécédent et conséquent et avec redite à la seconde mineure inférieure pour la mélodie jouée dans l'aigu. L'originalité vient de la polytonalité créée par les arpèges montants en croches de l'accompagnement en complète indépendance harmonique.



Ce motif B1 se rencontre aussi avec l'ajout dans les conséquents d'une 2ème voix dans une nouvelle tonalité provoquant dissonance forte.



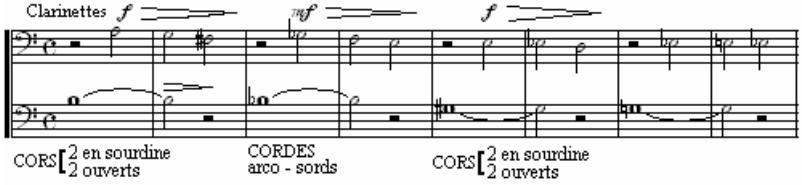
Motif B2 : L'antécédent bitonal varie peu mais le conséquent très dissonant reprend le rythme "hémiolique" (tous les instruments jouent en même temps do-réb ou réb-do, d'où un frottement continu au demi-ton - Herrmann reprendra ce principe dans la fameuse scène de la douche de Psycho). La redite du conséquent se fait à la quarte supérieure.



Utilisation de ces motifs : n°1 (B1 - B2) – n°5 « The Wild Ride » (B1 - B2) – n°8 « Two Dollars » (B1) – n°9 « The Elevator » (B1 développé) – n°17 "The Station" (B1) - n°42 "On The Rocks" (B1 - B2).

Motif C1 - les espions

Apparaît dans la pièce n°2 "Kidnapped", c'est un motif globalement chromatique de caractère inquiétant. La tension est accentuée par la présence de l'intervalle de quarte augmentée et par le timbre des 4 cors partagés entre 2 bouchés et 2 ouverts.



Ce motif n'est pas réutilisé en tant que tel mais dans des dérivés dont les plus intéressants se situent dans les pièces où le motif principal est le thème d'amour (exemples 5 à 8) ; il relie ainsi clairement Eve aux espions.

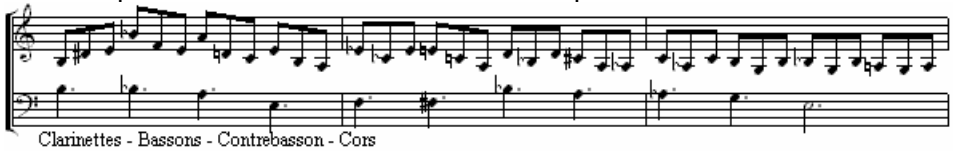
Il contient les éléments représentatifs des espions, le chromatisme descendant et la présence de la quarte augmentée. Il est également construit par sections de 2 mesures avec alternances instrumentales.

Utilisation de ce motif : n°2 "Kidnapped" – n°11 "Information Desk" (dérivé) – n°15 "Conversation Piece" (dérivé) – n°16 "Duo" (dérivé) – n°30 "The Forest" (dérivé).

Motif C2 = motif de Vandamm

Ternaire, ce motif de caractère inquiétant tout comme le C1 est une suite de croches régulières marquée par le chromatisme interne et une mélodie descendante qui suit l'envolée initiale. C'est une sorte de motif "circulaire" tournant toujours autour de lui-même.

Il est entendu pour la première fois également dans la pièce n°2 "Kidnapped" : une fois à l'unisson (cordes entrecoupées par les clarinettes), une deuxième fois avec une voix supplémentaire puis une 3ème fois écourtée à l'unisson avant que le motif C1 ne finisse cette séquence.



Ce motif de Vandamm est entendu à chaque fois que Thornhill croit qu'il va rencontrer Townsend / Vandamm mais jamais lors de leurs rencontres effectives (sauf une fois à la fin du film).

Il est également associé à des lieux de Vandamm : la maison de Townsend (quand il se fait passer pour lui), le bâtiment de l'ONU (où travaille Townsend), la cafétéria du mont Rushmore et la maison de Vandamm sur le mont Rushmore. D'ailleurs dans toutes ces scènes, le rythme global est en croches continues ternaire (le meilleur exemple étant les pièces 33 à 38 qui se déroulent dans la maison de vandamm et qui reprennent en continu cette rythmique à part quelques mesures reprenant la rythmique de la course et le n°37 basé lui sur l'accompagnement de Vandamm associé à la rythmique de la course)

C'est l'un des motifs principaux et il revient souvent joué soit à l'unisson, soit en "faux" unisson (avec une voix jouant en plus chaque première note de chaque groupe de 3 croches en noire pointée), soit avec l'accompagnement tel que ci-dessus. On le retrouve également dans des formes variées et une partie de son accompagnement (surtout sib-la-sol#-mi) se retrouve également à la base de quelques pièces.

Utilisation de ce motif : n°2 "Kidnapped" – n°7 "The return" - n°10 "The U.N." - n°11 "Information Desk" – n°28 "The Cafeteria" – n°33 "the House" (varié) – n°35 "The Match box" (varié) – n°38 "The Airplane".

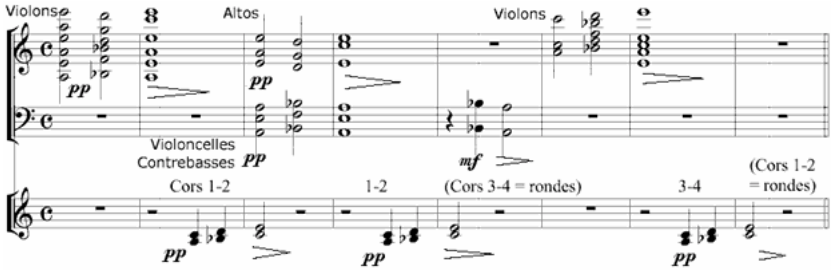
Utilisation de l'accompagnement de ce motif : n°14 "Detectives" – n°26 "The Police" – n°33 "the House" – n°37 "The T.V." – n°39 "The Gates".

Motif C3 - les espions

Il apparaît dans la pièce 3 "The Door". On y retrouve d'abord le glissement d'accords au demi-ton (la m - sib 6/5) issu du générique qui par diminution donne un nouveau motif aux cors en tierces ascendantes

parallèles (le motif de Vandamm (C2) était lui constitué pour l'essentiel de tierces arpégées descendantes pour ses mesures 2 et 3).

Il offre un contraste entre la douceur des accords de cordes et les interventions des cors plus mystérieuses.



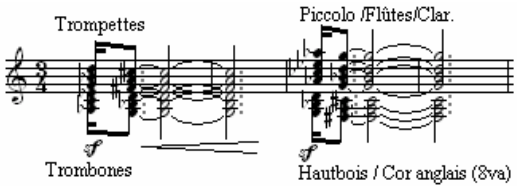
Ce motif est repris aussitôt par diminution dans la pièce 4 "Cheers".
Les 3 notes montantes (mais pas jouées à la tierce) sont utilisées ensuite principalement sur des fins de pièces.

Ce motif a des parentés avec le motif du double d'Eve (motif F), d'où parfois des difficultés à savoir si des pièces évoquent ce motif ou celui du double d'Eve (mais tous les deux représentent des espions)

Utilisation de ce motif : n°3 "The Door" – n°4 "Cheers"
Utilisation en fin de pièce : n°15 "Conversation Piece" – n°16 "Duo" – n°29 "The Shooting" – n°30 "The Forest" – n° 37 "The T.V."

Motif D – le couteau

Herrmann recourt aux dissonances pour les situations de violence ou très prenantes ; dans ce motif qui apparaît dans la pièce 12 "The knife", il recourt à la bitonalité (superposant lab M / sol m - sol m/fa# m - sol m/Lab M - sol m Lab M - fa# m/sol m ...) par enchaînement de demi-tons (encore et toujours) descendants (la mort symboliquement). Ce meurtre est donc symbolisé par 4 séries de deux accords passant des cuivres aux bois.



Il est intéressant de noter que Herrmann reprend ici le principe qu'il a déjà utilisé dans "l'accord" de Vertigo pour exprimer l'acrophobie de Scottie (et que le principe de cette superposition au demi-ton est celui de "l'accord" du Sacre du Printemps de Stravinsky (Mi M + MibM 7+).

Dans la pièce 43 "The Cliff", le 1er accord est la **citation exacte de l'accord de Vertigo** correspondant parfaitement à la situation à l'image !!

Dans le même esprit, cette superposition bitonale se retrouve dans la pièce 31 "Flight" alors que Thornhill vient de recevoir un coup de poing mais la superposition est sur les accords de dob m (sans quinte) + sol m.

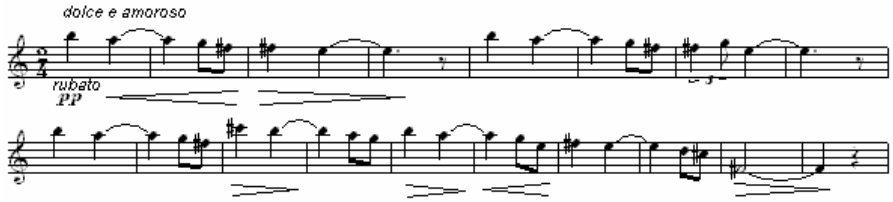
Utilisation de ce motif : n°12 "The Knife" – n°43 "The Cliff " - n°44 "Finale"

Thème d'amour

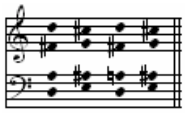
Il apparaît dans le chapitre 17 (pièce n°13 "Interlude") à la suite d'une musique d'ambiance ("Fashion show" de André PREVIN) dont le thème d'amour paraît être la suite. Herrmann réutilise en fait une mélodie intitulée "Nocturne" composée pour le film d'Henry Hataway "La Sorcière blanche " (1953).

C'est le seul motif à pouvoir être qualifié de thème (même si sa trame ne fait que 4 mesures !), c'est un thème mélodique écrit en binaire, le seul à être clair tonalement (Ré Majeur), ce qui le place donc en opposition complète avec les motifs rythmiques ternaires et plutôt dissonants du générique.

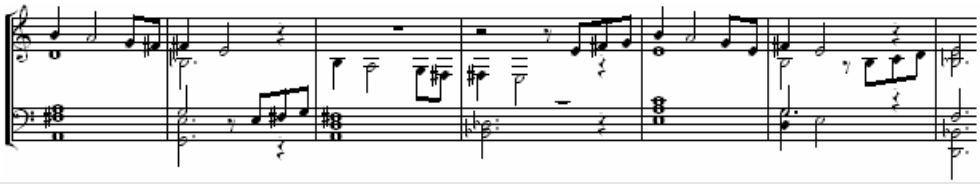
On y trouve tout de même des points communs avec le générique
- L'accompagnement en ostinato (croche - 2 doubles) qui est à rapprocher du thème de Thornhill (croche - 2 doubles - croche) ou du rythme générateur du générique (croche - 4 doubles). Cet ostinato sur ré est également l'accompagnement du n°14 "Detectives".
- Un accompagnement sur les 10 premières mesures du thème en balancement d'accords toutes les deux mesures entre Ré M et mi +4/3 (mi-sol-la#-do#) dans lequel on retrouve donc l'intervalle la - sib (la#) - la, intervalle 1er du générique.



balancement d'accords



Très vite, ce thème est enrichi d'un petit "commentaire" de 3 notes conjointes montantes faisant clairement référence au **thème de Madeleine dans Vertigo** (Eve tout comme Judy/Madeleine sont des femmes à double visage)



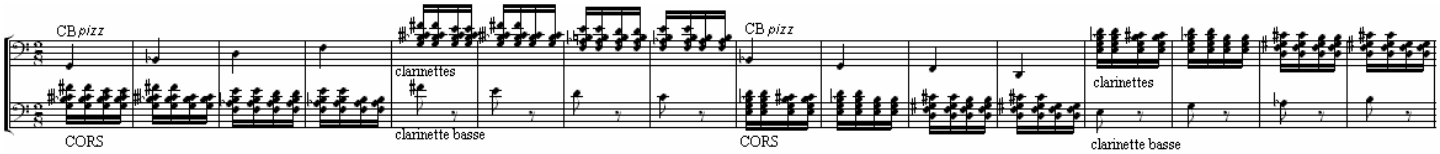
Utilisation de ce thème : n°13 "Interlude" – n°15 "Conversation Piece" - n°16 "Duo" - n°17 "The Station" - n°19 "Farewell" - n°21 "The Reunion" - n°22 "Good Bye" - n°30 "The Forest" - n°44 "Finale"

Motif E - le voyage

Il apparaît dans le chapitre 21 (n°17 "The Station") où après avoir été exposé, il alterne avec le motif de Thornhill. C'est un motif répétitif en doubles croches régulières donnant l'impression de tourner sur lui-même à l'image du motif de Vandamm (C2).

J'ai préféré l'appellation motif du voyage à motif de fuite généralement rencontrée car il est employé dans des situations autres que des fuites de Thornhill mais il est par contre toujours associé au mouvement (n°17 : Thornhill doit échapper aux policiers dans la gare, n°24 : il suit Eve, n°25 : il doit échapper à Vandamm et ses acolytes, n°26 : la police l'emmène mais c'est une fuite voulue et provoquée par Thornhill, n°27 : les policiers l'amènent à l'aéroport, n°32 : il s'échappe pour retrouver Eve)

1ère apparition : motif qui circule par répétitions entre cors et clarinettes soutenus par 4 notes montantes des contrebasses en pizz. puis 4 notes descendantes de la clarinette basse.



Les redites de ce motif comprennent des évolutions mélodiques sur la fin du motif, un accompagnement pas toujours identique et peuvent avoir des caractères très différents (très dynamique, lourd, léger, "fatigué"...)

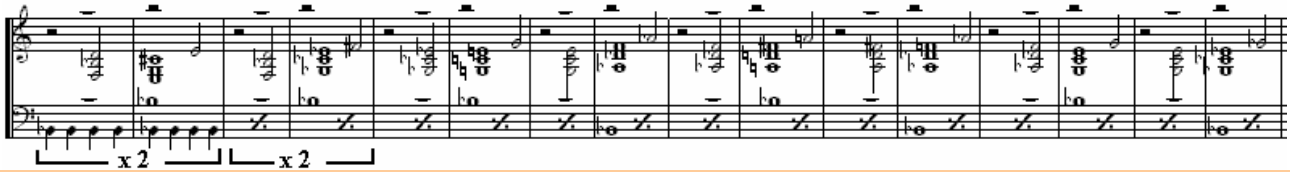
Utilisation de ce motif : n°17 "The Station" – n°24 "The Pad & Pencil" - n°25 "The Auction" - n°26 "The Police" - n°27 "The Airport" - n°32 "The Ledge"

Motif F - le double de Eve

Ce motif du double (appellation préférée à motif de la duplicité - la duplicité ayant une valeur trop négative) apparaît dans le n°18 "The Phone Booth" (chapitre 22).

Ce motif est un enchaînement de séries de 2 accords évoluant presque exclusivement par demi-tons (encore !). Ces séries de 2 accords alternent entre clarinettes et trombones en sourdine (sonorité "grinçante") /tuba - correspondant aux deux facettes du personnage, dualité pouvant être contredite par l'ostinato en noires des timbales et des harpes (évoquant plutôt une certaine droiture). Ces accords sont globalement consonants (sauf le mi-sol-do#, présence de la quarte augmentée... reliant Eve aux espions); c'est l'utilisation de l'ostinato-pédale sur sib (timbales + harpe, note grave de chaque deuxième accord) qui, là encore, crée la tension tout comme les interventions du vibraphone.

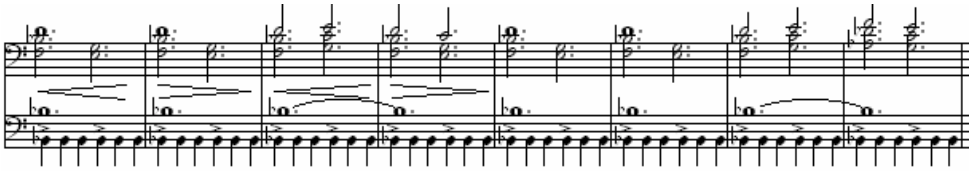
Dans la suite (les complices s'éloignent), ces enchaînements progressent par demi-tons montants puis descendants pour terminer sur un accord non conclusif superposant 2 quartes augmentées (sib pédale + mi - sol - do#)



Remarque: ce motif est très proche d'un autre extrait de Vertigo (la fausse Madeleine regardant le tableau représentant Carlotta) : ostinato, chromatisme, vibraphone, clarinettes ...

Ce motif partage des éléments communs avec les motifs des espions C1 et C3 (Eve est aussi une espionne). Il apparaît au début dans des situations où Eve ne peut dite la vérité à Thornhill puis est

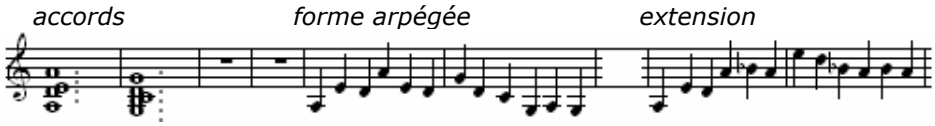
simplement évoqué au travers de séries de tierces montantes ou descendantes et par des rappels mélodiques. Par contre il se donne une nouvelle forme dans la pièce n°41 (The Ridge) lui donnant un caractère mélancolique : il est alors joué aux clarinettes sur pédale toujours de sib (clarinette basse) et ostinato sib (cordes graves) repris par les cordes (sans ostinato) et est utilisé dans les dialogues entre Eve et Thornhill.



Utilisation de ce motif : n°18 "The Phone Booth" – n° 23 "The Question" - n°25 "The Auction" - n°29 "The Shooting" - n°33 "The House" - n°34 "The Balcony" – n°36 "Message" – n°41 "The Ridge"

Motif G - le Mont Rushmore

Ce motif représentant le Mont Rushmore apparaît à la fin du film (dans les scènes sur le Mont Rushmore) dans le chapitre 42 (n°40 "The Stone Faces")
Il est constitué de 2 accords joués soit en tant que tel (surtout pendant les plans larges du monument), soit sous forme arpégée donnant ensuite une nouvelle extension arpégée en noires ou en blanche 2 croches. Les timbales ponctuent les déclinaisons de ce nouveau motif (sur La et Mi) sur des rythmes reprenant ceux du générique.



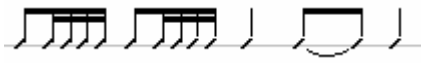
La déclinaison de ce motif uniquement sous forme arpégée en noires en 6/4 (surtout dans le n° 41 "The Ridge") et son aspect "circulaire" le rapproche de celui de Vandamm en croches continues en ternaire (et la maison de Vandamm se trouve également sur le mont Rushmore).

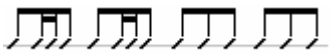
Utilisation de ce motif : n°40 "The Stone Faces" – n°41 "The Ridge"

La rythmique des motifs - L'ostinato

Herrmann utilise la méthode de l'ostinato souvent, toujours pour créer ou souligner des scènes de tension (de la même façon qu'il utilise les dissonances). Il assimile aussi certaines notes à des ostinatos. De même il attribue des rythmes spécifiques à beaucoup de motifs desquels il ne sort plus ou presque de leur rythmique spécifique.

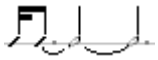
La rythmique des motifs

motif A la course 

motif B : Thornhill (sur arpèges en croches continues) 

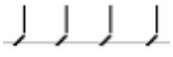
motif C2 (Vandamm)

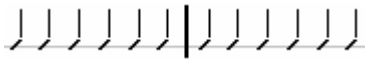
motif C3 : brève, brève, longue (1er en binaire)

motif D (du couteau) 

Thème d'amour sur ostinato

motif du voyage

motif du double globalement une suite de blanches sur sib ostinato 

motif du Mont Rushmore  (dans sa version arpégée en 6/4)

On remarquera les différences rythmiques, de mesure (les motifs principaux sont ternaires sauf les motifs d'Eve et du voyage) mais aussi les points communs particulièrement entre :
- Vandamm et Rushmore (la maison de Vandamm est sur le mont Rushmore)
- le motif de Thornhill et celui de Vandamm
- l'ostinato du thème d'amour à rapprocher de la rythmique du motif de Thornhill

Rappel : ces motifs ont aussi leurs caractéristiques harmonique (balancement entre 2 accords, polytonalité, chromatisme, bitonalité... et un thème d'amour qui est le plus clair tonalement).

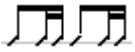
Le seul motif à subir une vraie évolution est le motif du double d'Eve qui dans le n°41 prend une nouvelle couleur en s'adaptant à la rythmique en 6/4 du mont Rushmore (mais en gardant d'abord l'ostinato sur sib) : mais il faut dire qu'à ce moment, Eve n'a plus aucune ambiguïté par rapport à Thornhill.

L'ostinato (et/ou pédale)

- n°6 "The Crash" : mi blanche-fa noire aux cordes et bois graves sur accords dissonants des cuivres (note la plus grave sib aux tuba et timbale)

- n°11 "Information Desk" : si pédale (motif 1 des espions)

- n°12 "The Knife" : ostinato sur do# (triolets de croches) puis ré puis ré/mib

- n°13 "Interlude" : thème d'amour sur ostinato rythmique  et n°15 "Conversation Piece", n°16 "Duo", n°44 "Finale"

- n°14 "Detectives" : ostinato du thème d'amour sur **ré**

- n°18 "The Phone Booth" : motif du double d'Eve sur **ostinato sib** et **pédale sib** et n°23 "The Question", n°24 "The Pad & Pencil", n°25 "The Auction"

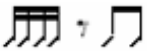
- n°20 "The Crash" : ostinato dérivé du générique (croche/4 doubles x 3 + 2 croches demi-soupir) en alternance avec sections utilisant les rythmes de l'hémiole et syncopés.

- n°21 "The Police" : motif du voyage en doubles croches se stabilisant sur **ré** en ostinato

- n°31 "Flight" : sur pédale **mi** (tuba - bassons - contrebasson)

- n°33-34-35-36-38 : se déroulant dans ou autour de la maison de Vandamm, toutes ces pièces ne quittent pas la rythmique de Vandamm en croches continues ternaire (sauf quelques passages avec l'ostinato de la course sur **ré** dans le n°33) qui devient dès le n°33 un ostinato sur **mi**.

motif de la course sur ré : n° 33 "The House"
motif de Vandamm sur mi : n° 33 "The House", n°34 "The Balcony", n° 35 "The Match box", n° 36 "The Message"
motif de Vandamm sur ré : n° 35 "The Match box"

- n°37 "The T.V." ostinato dérivé du motif de la course aux timbales sur **ré** 

- n°39 "The Gates" : sur ostinato-pédale **mi**

- n°41 "The Ridge" motif dérivé du double d'Eve avec **ostinato sur sib** et **pédale sib** puis pédale sib seule

Les éléments du style de Herrmann à retenir, son originalité

Sur le matériau thématique,

on retiendra principalement
- que la plupart des motifs sont des cellules de deux mesures et que le seul thème est basé lui sur une phrase de seulement quatre mesures... (on comprendra les remarques de quelques-uns se plaignant du minimalisme de la musique de Herrmann). Ce côté motivique de la musique de Herrmann permet par contre une adaptation facile au montage du film.
- l'extrême importance de l'intervalle de demi-ton (et donc du chromatisme) exposé dès le début du générique et que l'on retrouve dans tous les motifs ainsi que de la quarte augmentée (dès le générique également)
- l'opposition claire entre le thème d'amour mélodique et les motifs rythmiques
- les rapports entre les différents motifs (particulièrement ceux des espions avec celui du double d'Eve) mais aussi l'unité qui entoure tous ces motifs et le thème.
- les tonalités ou polytonalités associés aux motifs et thèmes
- l'art de la variation de Herrmann : les motifs sont toujours réexposés de façon différente, que ce soit au niveau de l'orchestration ou de l'harmonisation.
- que pour créer la tension, Herrmann recourt presque toujours aux dissonances, à l'ostinato avec pédale ou non.
- les fins de pièces : elles sont presque toutes suspensives sur un accord dissonant tenu commençant le plus souvent par un accent suivi d'un decrescendo

- la durée des pièces : courtes (30 pièces sur 44 font moins de 65 secondes, 5 seulement dépassent 2 mn)
- les citations ou ressemblances avec la musique de Vertigo (film précédent de Hitchcock/Herrmann) : le fandango à rapprocher des habaneras, le thème d'amour avec celui de Madeleine, le motif du couteau avec l'accord du vertige.

L'orchestration - le timbre

Il faut souligner que Herrmann compose et orchestre ses pièces (à la différence de la plupart des compositeurs de musiques de fims qui ont recours à des orchestrateurs).
- Seules 7 pièces utilisent l'orchestre symphonique au complet (dont une sans violons et altos), beaucoup privilégient des petites formations.
- La place des instruments à vents est essentielle : on notera particulièrement l'importance énorme des clarinettes (et clarinettes basse) et à moindre mesure des cors (ces deux instruments sont souvent très employées par Herrmann).
- La place des violons particulièrement est assez limitée, Herrmann privilégiant plutôt les cordes graves (et d'ailleurs 6 pièces utilisent les cordes sans violons, les n° 17 - 34 - 36 - 37 - 39 et 43).

A contrario, le film suivant de la collaboration Hitchcock/Herrmann "Psycho" est écrit pour cordes seules mais pour "Le rideau déchiré" (1966) la musique prévue par Herrmann pour le film comptait 12 piccolos, 16 cors, 9 trombones, 2 tubas, 3 trompettes, violoncelles, contrebasses et une énorme percussion ! Ce projet sera refusé par Hitchcock (pas vraiment pour des raisons musicales) et mettra fin à leur collaboration.

- Les cordes sont souvent employées en sourdine (12 pièces avec les cordes totalement en sourdine)
A noter l'indication "poco a poco senza sords" (n°10) dans un souci de transition douce entre 2 sonorités.
Les cordes sont utilisées (sauf indication contraire) sans vibrato et sans tremolos (technique qui était devenue un cliché dans les films de suspense)
Il joue dans quelques pièces sur l'alternance pizzicato/arco (ex. n°32), répète des mêmes passages mais avec des modes de jeux différents (sul tasto, sul ponticello, sul naturale - ex. n°38) et plus original peut diviser les cordes en pizz/arco moitié-moitié.
Elles emploient la technique du glissando (dès l'ouverture dans le motif B2) dont abusent évidemment les harpes (avec en particulier des doubles glissandi montants et descendants se croisant aux deux harpes dès l'ouverture et le dernier glissando projetant Eve depuis la falaise jusqu'à la couchette du wagon-lit – n°44).
Du côté des cuivres, on notera l'utilisation des sourdines pour les cors, trompettes et trombones (et même l'emploi des sourdines bol – n°29 - et harmon, habituellement réservée au jazz), l'alternance sur des motifs ouverts et en sourdine pour les cors - ex. 4 - et toujours pour les cors l'utilisation de 2 cors ouverts + 2 cors en sourdine en même temps (n°2, 31, 33).
- Dans la recherche timbrale, on notera aussi l'alternance très fréquente des motifs entre 2 groupes d'instruments ou l'inversion de leur rôle, le recours à des motifs joués en même temps sur plusieurs octaves différentes ou repris sur différentes octaves.

L'originalité

- Sa composition orchestrale privilégiant les vents le rapproche plus de compositeurs "classiques"comme Stravinsky, Bartok ou Holst que de ses confrères.
- Son langage musical basé sur le chromatisme le rattache certes à la tradition romantique mais son utilisation des dissonances et de la polytonalité (bitonalité surtout) le rapproche de compositeurs comme Stravinsky, Hindemith et Copland et l'éloigne considérablement des pratiques de la musique de film à son époque.
- Sa principale originalité tient à la place qu'occupe la musique dans le film : contrairement aux usages habituels, Herrmann ne met de la musique que là où cela lui paraît nécessaire (s'il estime une scène assez prenante sans musique, il n'en met pas) et refuse certains clichés musicaux comme l'assimilation d'une musique à un personnage.
Quelques exemples :
* la scène de l'avion : la scène la plus célèbre du film qui aurait pu être une merveilleuse occasion pour un compositeur de démontrer toutes ses capacités ne compte que du bruitage (Herrmann avait juste prévu la pièce "The Highway" que l'on aurait entendu avant la scène de "chasse" mais elle n'a pas été utilisée).
* "Kidnapped" : la musique représentant les espions n'arrive qu'à la fin de la scène
* Le cas de Vandamm : le chef des espions dispose certes d'un motif mais qui n'est jamais joué en sa présence à l'écran (or une fois à la fin du film).
* Le thème d'amour : il n'apparaît lui aussi que fort tard (plus de 3 mn après le début du dialogue entre Eve et Thornhill) alors qu'il est évident que les personnages se plaisent et vient à la suite d'une musique d'ambiance ("Fashion show" de André PREVIN) dont il paraît être la continuité.
* La vente aux enchères : la partie principale qui voit pour la première fois réunis Eve Kendall, Thornhill et Vandamm se déroule sans musique.

Annexe 1

La mort aux trousses – Tableau synthétique

Motif **A** : Course – **B** : Thornhill – **C1** et **C3** : les espions – **D** : le couteau – **E** : le voyage – **F** : le double d'Eve – **G** : le Mont Rushmore

		durée	Tempo (global)	nuance globale	Thème Motifs	Pic	Fl	Htb	CA	Cla	Cl B	Bas	Cbas	Trp	Cor	Trb	Tub	Har	Perc	Viol	Alt	Vcl	Cb
PARTIE 1	1. Overture	2'13	Allegro	*f*	A B	1	2	2	1	3	2	2	1	4	3	3	1	2		8+8	6	6	3
	2. Kidnapped	2'04	Lent	*f*	C1 C2					3	2	2			4					8+8	6	6	3
	3. The Door	0'37	Lento	*pp*	C3										4(s)					8+8	6	6	3
	4. Cheers	0'39	Modéré	*f*	C3										4								
	5. The Wild Ride	**2'24**	Allegro	*f*	A B	1	2	2	1	3	2	2	1	4	3	3	1	2		8+8	6	6	3
	6. Car Crash	**0'19**	Allegro	*ff*	autre					2	2	2	1		4	3	1		Tim		4	4	2
	7. The Return	0'21	Molto sost	*ff*	C2													2	Vib	8+8	6	6	3
	8. Two dollars	0'41	Moderato	*p - f*	B C2		1	1		1	2	2	1		4			2					
	9. The Elevator	0'44	Moderato	*p*	B C1		1	1		2	2									8+8	6	6	3
	10. The U.N.	0'57	Moderato	*f*	C2					3	2	2	1		4								
	11. Information Desk	0'46	Moderato	*f*	C2 C1					3	2	2	1		4(s)								
	12. The Knife	0'44	Allegro	*f*	A D																		
PARTIE 2	13. Interlude	1'14	Allegretto	*pp*	Thème			1		1										9+6	4	4	
	14. Detectives	0'24	Allegro	*p*	+ élts de C2															8 v1	4	4	2
	15. Conversation Piece	2'49	Allegretto	*pp*	+ élts de C1		1	1		4	1												
	16. Duo	1'05	Allegro	*p*	+ élts de C1		3	1		3	1									9+6	4	4	2
	17. The Station	0'50	Lento / Allegro	*p - mf*	Th E B					4	1			2(s)	4								
	18. The Phone Booth	1'11	Lento	*p*	F					3	1					3	1	?	T-V				
	19. Farewell	0'44	Lento	*pp*	Thème					3	2												
	20. The Crash	1'01	Allegro	*ff*	A (course)																		
PARTIE 3	21. The Reunion	0'50	Lento	*p*	Thème															6+4	4	4	
	22. Good Bye	0'55	Lento	*p*	Thème					3	2												
	23. The Question	0'40	Lento	*p*	F					3	1									6+4	4	4	2
	24. The Pad & Pencil	1'00	Allegretto	*mf*	E F		3			3	1									6+4	4	4	2
	25. The Auction	1'02	Lento/Allegretto	*p*	F E		3			3	1									6+4	4	4	2
	26. The Police	0'22	Allegro	*ff*	E		3			3	1									6+4	4	4	2
	27. The Airport	0'55	Allegro	*ff*	E					4	1	2	1		4					6+4	4	4	2
	28. The Cafeteria	1'09	Lento e Sost	*mf*	C2					3	2	2	1		4					6+4	4	4	2
	29. The Shooting	1'04	Allegro	*ff - p*	autre F				3	3	2	2	1	3	4	3	1		Tim				
	30. The Forest	1'16	Andante	*p*	Th C1					4										9+6	4	4	
	31. Flight	0'17	Vivo	*f*	autre					3	2	3	1		3	3	1			9+6	4	4	2
	32. The Ledge	1'07	Allegro	*p*	E					4	2												
	33. The House	3'03	Moderato	*ff - p*	A C2 F		3			3	2				4			2		10+10	8	6	4
	34. The Balcony	0'40	Moderato	*pp*	sur F et C2					2	2				4						4	4	2
	35. The Match Box	1'52	Moderato	*pp*	sur F et C2					4	1								Vib	6+6	4	4	2
	36. The Message	0'51	Moderato	*pp*	sur F et C2										2o+2s				Tim		4	4	2
	37. The T.V.	0'36	Allegro mod.	*pp*	sur A et C2														Tim			4	2
	38. The Airplane	0'56	Allegro mod.	*mf*	C2 F					3	2									8+8	6	6	3
	39. The Gates	**0'44**	Molto Allegro	*ff*	A C2					4	1	2	1		4				Tim			6	3
	40. The Stone Faces	**1'03**	Allegro	*ff*	G A																		
	41. The Ridge	**1'19**	Allegro	*ff p ff p*	G F					3	2	2	1							8+8	6	6	3
	42. On The Rocks	**1'25**	Allegro vivace	*ff*	A B	1	2	2	1	4	2	2	1	3	4	3	1						
	43. The Cliff	**1'22**	Allegro	*ff*	D	1	2	2	1	3	2	2	1	3	4	3	1					6	3
	44. Finale	**0'44**	Allegro -Vivace	*f- p-ff*	D Th	1	2	2	1	3	2	2	1	3	4	3	1			8+8	6	6	3

Annexe 2

Bernard HERRMANN (1911-1975)

Compositeur et chef d'orchestre, Herrmann est surtout connu pour ses musiques de films, particulièrement celles écrites pour Alfred Hitchcock et pour Orson Welles avec lequel il débuta pour le film *Citizen Kane* ; il est aujourd'hui considéré comme un des grands maîtres de la musique de film moderne et a influencé des compositeurs comme John Williams, Danny Elfman et Elmer Bernstein.

Il est mort le soir du dernier jour d'enregistrement du film *Taxi driver* (1976) de Martin Scorsese, film qui lui est dédié.

Son livre de chevet

Le Grand traité d'instrumentation et d'orchestration modernes d'Hector Berlioz.

Ses influences

Ravel, Debussy, Aaron Copland, Charles Ives. On le considère cependant comme un compositeur d'esthétique néo-romantique.

Ses collaborations avec Hitchcock

Elles lui valent ses plus grands succès avec *Sueurs froides* (1958), *La mort aux trousses* (1959) et son extraordinaire ouverture fandango et surtout *Psychose* (1960), référence de la musique de film (avec en particulier la fameuse scène de la douche). Ses autres collaborations sont *Mais qui a tué Harry ?* (1955), *Le Faux Coupable* (1956), *L'Homme qui en savait trop* (1956), *Les Oiseaux* (1963) – comme conseiller technique, *Pas de printemps pour Marnie* (1964) et *Le Rideau déchiré* (1966), projet rejeté qui verra la fin de leurs relations.

Les particularités de sa musique

Ses musiques sont souvent marquées par l'usage de la dissonance, des accords augmentés, des motifs musicaux répétitifs (ostinati) et par une orchestration souvent riche pour grand orchestre et accordant une place importante aux cordes mais privilégiant les cuivres (surtout cors et trombones), la flûte, la clarinette et la harpe. Elles sont le plus souvent sombres avec des mélodies très rarement développées. Compositeur au style facilement identifiable, on lui a parfois reproché d'avoir sacrifié sa musique au principe de l'efficacité, en privilégiant l'usage d'un nombre trop minimaliste de notes.

Musiques de films de Herrmann

1941 : Citizen Kane d'Orson Welles
1941 : Tous les biens de la terre (The Devil and Daniel Webster ou All That Money Can Buy).
1942 : La Splendeur des Amberson (The Magnificent Ambersons) d'Orson Welles.
1944 : Jane Eyre de Robert Stevenson
1945 : Hangover Square de John Brahm.
1946 : Anna et le roi (Anna and the King of Siam).
1947 : L'Aventure de Madame Muir (The Ghost and Mrs. Muir) de Joseph L. Mankiewicz.
1948 : Le Portrait de Jennie (Portrait of Jennie) (non crédité)
1951 : Le Jour où la terre s'arrêta (The Day The Earth Stood Still) de Robert Wise.
1951 : La Maison dans l'ombre (On Dangerous Ground).
1952 : L'Affaire Cicéron (Five fingers) de Joseph L. Mankiewicz
1952 : Les Neiges du Kilimanjaro (The Snows of Kilimanjaro) d'Henry King
1953 : La Sorcière blanche (White Witch Doctor)
1953 : Tempête sous la mer (Beneath the 12-Mile Reef)
1953 : Capitaine King (King of the Khyber Rifles)
1954 : Le Jardin du diable (Garden of Evil) d'Henry Hathaway
1954 : L'Égyptien (The Egyptian) (co-écrit avec Alfred Newman)
1954 : Prince of Players
1954 : L'Homme du kentucky (The Kentuckian) de Burt Lancaster.
1955 : Mais qui a tué Harry ? (The Trouble with Harry) d'Alfred Hitchcock.
1956 : L'Homme qui en savait trop (The Man Who Knew Too Much) d'Alfred Hitchcock.
1956 : Le Faux Coupable (The Wrong Man) d'Alfred Hitchcock,
1956 : L'Homme au complet gris (The Man in a Gray Flannel Suit) de Nunnally Johnson
1956 : Williamsburg
1957 : The Hatful of Rain de Fred Zinnemann

1958 : Le Septième voyage de Sinbad (The 7th Voyage of Sinbad) co-réalisé par Ray Harryhausen
1958 : Sueurs froides (Vertigo) d'Alfred Hitchcock
1958 : Les Nus et les morts (The Naked and the Dead) de Raoul Walsh
1959 : La Mort aux trousses (North by Northwest) d'Alfred Hitchcock
1959 : Blue-jean (Blue Denim)
1959 : Voyage au centre de la terre (Journey to the Center of the Earth) pour orgues, harpes, cuivres et percussions.
1960 : Psychose (Psycho) d'Alfred Hitchcock.
1960 : The Three Worlds of Gulliver co-réalisé par Ray Harryhausen
1961 : L'Île mystérieuse (Mysterious Island) co-réalisé par Ray Harryhausen
1961 : Les Nerfs à vif (Cape Fear)
1962 : Tender Is the Night
1962 : Joy in the Morning
1963 : Les Oiseaux (The birds) d'Alfred Hitchcock
1963 : Jason et les argonautes (Jason & the Argonauts) co-réalisé par Ray Harryhausen
1964 : Pas de printemps pour Marnie (Marnie) d'Alfred Hitchcock
1966 : Le Rideau déchiré (Torn Curtain) d'Alfred Hitchcock
1966 : Fahrenheit 451 de François Truffaut
1967 : La mariée était en noir de François Truffaut
1968 : Twisted Nerve
1971 : The Night Digger
1971 : La Bataille de la Neretva (The Battle of Neretva)
1973 : Sœurs de sang (Sisters) de Brian De Palma
1974 : It's Alive!
1976 : Obsession de Brian De Palma.
1976 : Taxi Driver de Martin Scorsese.

Annexe 3

Saül BASS (1920-1996)

Saül Bass est l'un des plus grands graphistes américains du 20e siècle. Son œuvre impressionne non seulement par sa qualité mais aussi par sa diversité : il a touché à tous les domaines du graphisme (identité visuelle de grandes compagnies, packaging, édition, logos, etc.) et a surtout révolutionné le générique de film ainsi que l'univers graphique qui l'accompagne (affiche, etc.).

Son style extrêmement graphique, inspiré par le Bauhaus et le constructivisme, composé de silhouettes tranchées, géométriques sur de grands aplats de couleurs vives s'est imposé très rapidement et a énormément influencé les graphistes actuels. Saül Bass a travaillé avec de grands cinéastes comme Preminger, Hitchcock, Aldrich, Wilder, Kubrick, Wise ou encore Scorsese.

Avec Alfred Hitchcock, il a travaillé sur les génériques de trois de ses films les plus remarquables : *Vertigo* (Sueurs froides - 1958), *North By Northwest* (La mort aux trousses - 1959) et *Psycho* (Psychose - 1960). Pour chacun des génériques de ces films (restés de nos jours de véritables références en matière d'ouverture filmique et d'harmonie audio-visuelle), la conception graphique est venue d'une collaboration étroite entre le dessinateur, Alfred Hitchcock et le compositeur Bernard HERRMANN.

Extrait de l'article "Autour de Saül Bass - Les Miroirs à Deux Faces" (Jacky Dupont)

[...] sur une utilisation savante de la couleur et des procédés de filtres, Saül Bass s'est très vite imposé, à sa manière, comme un "metteur en scène" à part entière, capable par une démarche plastique très minimaliste de donner une véritable consistance à son travail : en parvenant à élaborer ses images à partir d'une symbolique renvoyant à des éléments clés de l'histoire qui vont suivre, Bass n'a jamais conceptualisé un générique "gratuit" ou neutre, sans rapport "engagé" avec l'oeuvre présentée juste après par le réalisateur. [...] En ce sens, plus que de simples ouvertures, les travaux signés par Saül Bass constituent tout autant des "bandes annonces". Des bandes annonces ou de véritables petits films à part entière qui, au delà de pouvoir être appréciés pour leurs qualités et beautés plastiques, s'adressent, de manière ludique, au spectateur vigilant et perspicace pour qu'il devine les effets visuels qui "anticipent" sur les grandes lignes dramatiques de l'intrigue.

Saül Bass a assuré la conception des génériques de :
1954 Carmen Jones (id., Preminger)
1955 The Big Knife (Le grand couteau, Aldrich)
The Man With A Golden Arm (L'homme au bras d'or, Preminger)

The Racer (Le cercle infernal, Hathaway)
The Seven Year Itch (Sept ans de réflexion, Wilder)
The Shrike (Ange ou démon, Ferrer)
1956 Around The World In 80 Days (Le tour du monde en 80 jours, Anderson)
Edge Of The City (L'homme qui tua la peur, Ritt)
Saint Joan (Sainte Jeanne, Preminger)
Storm Center (Au coeur de la tempête, Taradash)
1957 Bonjour Tristesse (id., Preminger)
The Pride And The Passion (Orgueil et passion, Kramer)
The Young Stranger (Mon père, cet étranger, Frankheimer)
1958 The Big Country (Les grands espaces, Wyler)
Cow-boy (id., Davies)
Vertigo (Sueurs froides, Hitchcock)
1959 Anatomy Of A Murder (Autopsie d'un meurtre, Preminger)
North By Northwest (La mort aux trousses, Hitchcock)
1960 Ocean's Eleven (L'inconnu de Las Vegas, Milestone)
Psycho (Psychose, Hitchcock)
Spartacus (id., Kubrick)
1961 Exodus (id., Preminger)
West Side Story (id., Wise)
1962 Advise And Consent (Tempête à Washington, Preminger)
Something Wild (Garfeln)
Walk On The Wild Side (La rue chaude, Dmytryk)
1963 The Cardinal (Le cardinal,Preminger)
The Facts Of Life (Voulez-vous pêcher avec moi ?, Frank)
It's A Mad, Mad, Mad World (Un monde fou, fou, fou, Kramer)
Nine Hours To Rama (A neuf heures de Rama, Robson)
1964 In Harm's Way (Première victoire, Preminger)
The Victors (Les vainqueurs, Foreman)
1965 Bunny Lake Is Missing (Bunny Lake a disparu, Preminger)
1966 Grand Prix (id., Frankenheimer)
Not With My Wife You Don't (Deux minets pour Juliette, Panama)
Seconds (L'opération diabolique, Frankenheimer)
1976 That's Entertainment Part 2 (Hollywood, Hollywood, Kelly)
1989 The War Of The Roses (La guerre des Rose, De Vito)
1990 Goodfellas (Les affranchis, Scorsese)
1991 Cape Fear (Les nerfs à vif, Scorsese)
1993 The Age Of Innocence (Le temps de l'innocence, Scorsese)
1996 Casino (id., Scorsese)

Sources

Ouvrages - Documents

- Donald Spoto, l'art d'Alfred Hitchcock, Hitchcock 50 ans de films, éditions Edilig
- François Truffaut, Hitchcock/Truffaut, Ramsay (1983)
- Dan Auiler, les cahiers de Hitchcock, les secrets d'un créateur de génie, éditions J.C. Lattès

Sites internet

- http://www.filmscorerundowns.net : description par Bill Wrobel de la partition de "La mort aux trousses"
- http://hitchcock.tv/essays/herrmann/herrcase1.html : très intéressante analyse de la musique du
- http://hitchcock.alienor.fr
- http://crac.lbn.fr - synospis, générique, mise en scène, autour du film...
- http://www.objectif-cinema.com/analyses/059.php - analyse du film
- http://www.ac-orleans-tours.fr - analyses Powerpoint de Eric Michon, IPR de l'académie d'Orléans-Tours
- http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr - identité, tournage, résumé...
- http://www.rayonpolar.com - synopsis, du rêve, de la ressemblance
- http://analysefilmique.free.fr - analyse filmique du film
- http://north-by-northwest.com/index.php
- http://fr.wikipedia.org - Bernard Herrmann, générique cinéma, les caméos d'Hitchcock
- http://colonnesonore1.ifrance.com - Autour de Saül Bass, Les Miroirs à Deux Faces par Jacky Dupont
- http://imagesmouvantes.blogspot.com - article sur Saül Bass

Journée d'études à l'Université de Champagne/Ardenne "autour des oeuvres du baccalauréat"

- Une intervention de Pierre Rigaudière (Université de Reims) sur la musique du film et une remarquable intervention de Fabienne Costa (Université d'Amiens) présentant une analyse purement filmique de "La mort aux trousses".

ALFRED HITCHCOCK

LA MORT AUX TROUSSES

NORTH BY NORTHWEST

MUSIQUE: Bernard HERRMANN

GENERIQUE: Saül BASS

Les musiques du film

Laurent LABIAUSSE – Décembre 2007

1. North By Northwest Overture - chapitres 1-2 (durée: 2mn13)

DVD : 0-00-03

Formation : Orchestre Symphonique

Tempo : Allegro Vivace con Bravura

Mesure : 3/8

On considère que cette ouverture construite sur un fandango à la dynamique époustouflante est une des plus belles réussites de Bernard Herrmann. Initialement intitulée "The Wild Ride", Herrmann a dû réduire la pièce pour l'adapter à la durée du générique mais l'a réutilisée dans le chapitre 6 dans une version moins écourtée. On notera dans la composition orchestrale l'absence de guitare (instrument typique du fandango) mais la présence de castagnettes.

Le fandango est une danse andalouse, d'un mouvement assez vif, exécutée à l'origine sur un rythme en 6/8 puis plus tard en 3/4. Il est à noter que dans Vertigo Herrmann utilisait déjà des musiques d'inspiration espagnoles (habaneras principalement) pour évoquer la mission espagnole et le personnage de Carlotta.

FORME

Cette ouverture n'a pas de forme précise mais joue sur deux motifs essentiellement rythmiques revenant sous des formes toujours nouvelles et un travail rythmique mélangeant hémiole et syncope. Les différentes sections sont toutes de 8 mesures et multiples (et chaque section de 8 mesures étant divisée en 4x2 mesures sauf dans les développements).

Musique & Image

Il n'y a pas de travail spécifique de montage "rythmique", la musique suffisant à laisser penser que l'on va vers un film d'action. Tout juste se bornera t-on à remarquer que le 1er motif est synchrone avec l'apparition des lignes verticales et que l'apparition de Cary Grant (Thornhill) coïncide avec son motif musical (lequel correspondra également à peu près à Hitchcock).

1. L'image commence par un détournement assez rare du prégénérique officiel de la Metro Goldwin Mayer (ajout d'un fond vert) pour l'intégrer au générique du film (la musique fait de même avec la superposition du bruitage du lion pendant l'ouverture).

2. Sur le fond vert se forment ensuite des lignes blanches parallèles obliques (oblique = ligne de fuite par excellence) puis verticales (descendantes puis montantes). Sur ce quadrillage vont s'afficher les titres par mouvements montants en alternance avec des mouvements descendants.

3. Après le titre (dont l'image des flèches renvoie aussi au mouvement), ce quadrillage par fondu enchaîné devient la façade d'un immeuble dans lequel se reflète les mouvements inverses des voitures d'une avenue (tandis que continuent les noms du générique).

4. Un nouveau fondu enchaîné nous montre l'agitation d'une ville (agitation renforcée par une succession de plans courts) où les gens se croisent, sortent des bureaux par les portes à tambour, s'engouffrent dans le métro, se battent pour un taxi ou prennent le bus (caméo de Hitchcock devant qui se referme la porte du bus). Le générique se termine sur l'ouverture d'une porte d'ascenseur duquel sort le personnage de Thornhill

L'arrivée des lignes parallèles et particulièrement des obliques n'est pas sans évoquer la perpétuelle fuite en avant de Roger Thornhill. De même apparaissent dans ce générique des éléments importants du film : le grouillement des personnes (cf. la scène de la gare), les voitures (et en particulier le taxi) moyens de transports de Thornhill tout comme le bus et déjà l'omniprésence des portes s'ouvrant et se fermant.

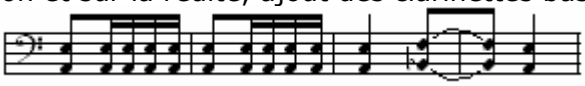
PLAN

Introduction
mes. 1-24

L'introduction présente le motif rythmique générateur du générique : un antécédent de 2 mesures sur le rythme croche quatre doubles en 3/8 et la note la suivi d'un conséquent "hémiolique" (les deux mesures à 3/8 formant une mesure à 3/4) de 3 noires la-sib-la.

Sont ainsi présentés des éléments à la base du générique mais que l'on retrouvera également dans tout le film : un rythme à la base de nombreux ostinatos, le balancement entre la et sib, l'intervalle de seconde mineure ascendant et descendant.

Toute l'introduction est basée sur un crescendo allant de pair avec une orchestration de plus en plus importante
- Mesures 1-8 : antécédent aux timbales (sur le rythme caractéristique du fandango), hémiole aux cordes graves (< >), redite avec les bassons en plus sur l'hémiole (et les cordes jouant cette fois en pizzicati).
- Mesures 9-16 : le motif est doublé à la quinte. Ajout des altos sur l'antécédent, hémiole aux bassons/contrebasson et sur la redite, ajout des clarinettes basses sur l'hémiole.

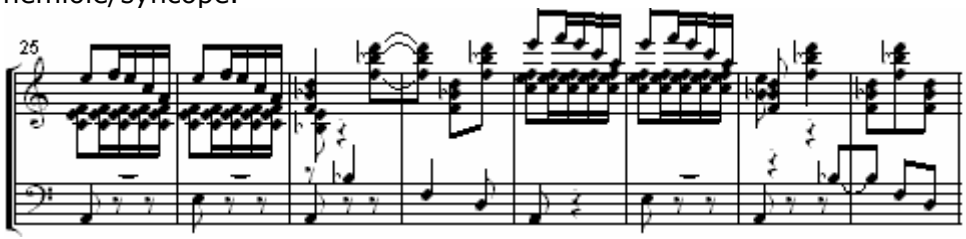


- Mesures 17-24 : ajout des clarinettes sur la première hémiole. La redite prend une nouvelle allure plus rythmique encore dans son antécédent avec la première croche en accords de quinte (La/Mi) aux cordes et les doubles croches aux cors.

A (course)
mes. 25-40

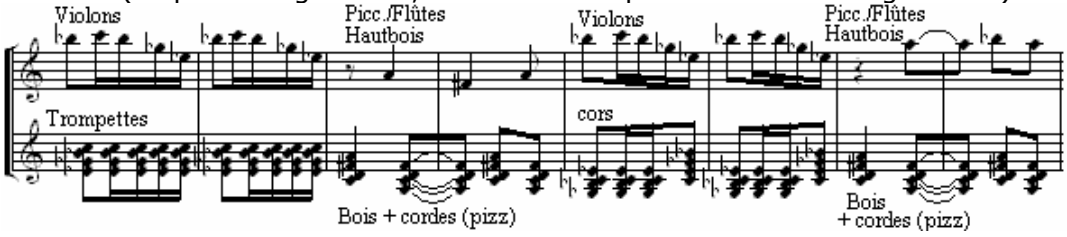
Apparition du **motif de la course**.
A1 (mes. 25-32) avec antécédent sur l'accord de la m avec sixte ajoutée alors que le fragment mélodique énonce cet accord et conséquent sur Sib Majeur (+ Mi bécarre, note étrangère des trompettes à la quarte augmentée) mélangeant hémiole (bois aigus) et rythmes syncopés (bois graves + cors). La redite reprend le fragment mélodique à l'octave et inverse l'hémiole/syncope.

A1



A2 reprend le même principe mais sur le glissement d'accords mi bémol mineur avec sixte ajoutée et Ré Majeur 7+. Il est intéressant de noter que pour cet élément on passe donc de la seconde mineure ascendante à une seconde mineure descendante distante d'une quinte diminuée (= quarte augmentée, intervalle très présent tout au long du film).

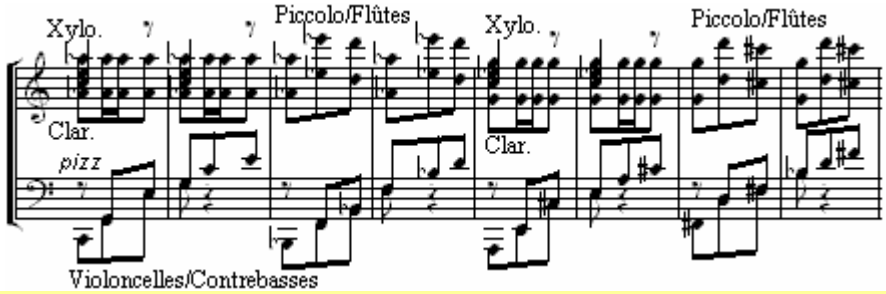
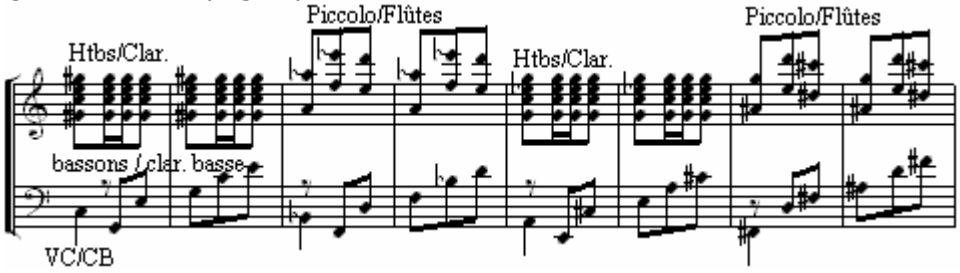
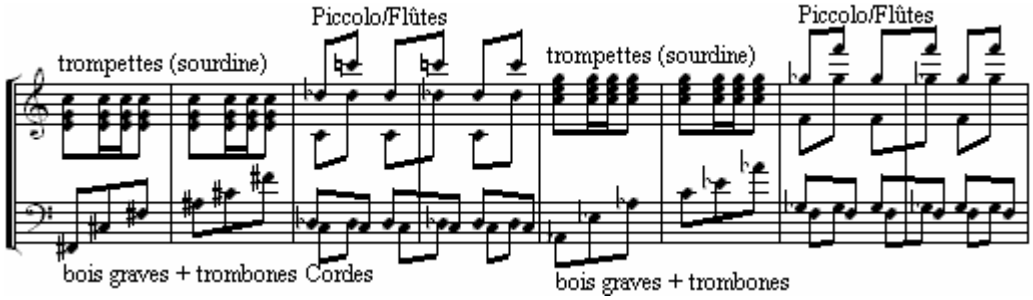
A2

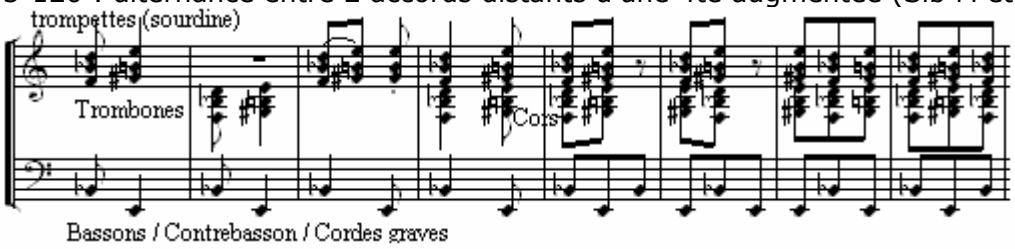
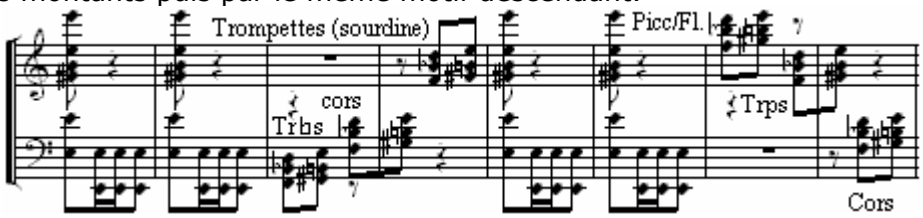
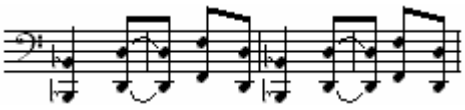


Le principe d'un accord donnant sous forme arpégée la mélodie se retrouve dans le n°40 "The Stone Faces". L'enchaînement de 2 accords distants d'un demi-ton se retrouve mais de façon superposée dans les accords du motif du couteau (n°12, 43, 44).

motif B (Thornhill)
mes. 41-48

Motif de Thornhill (motif B)
Motif toujours par 2x2 mesures, avec antécédent et conséquent et avec redite à la seconde mineure inférieure pour la mélodie. L'originalité vient de la polytonalité créée par

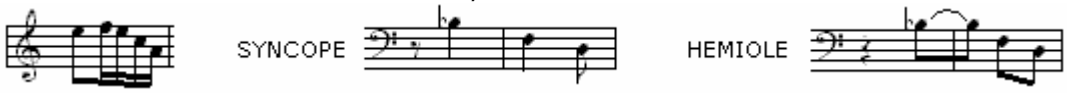
	les arpèges montants en croches de l'accompagnement en complète indépendance harmonique.  Le mélange des arpèges montants et la superposition des accords de la mélodie rejoint les lignes obliques et verticales. L'apparition du motif coïncide avec l'apparition au générique de Cary Grant, interprète de Thornhill.
A' mes. 49-64	**Motifs de la course A1 et A2** A1 (mes. 49-56) sur balancement la m 6/5 - Sib Majeur. Version un peu plus "riche" que la précédente. A2 (mes. 57-64) sur balancement mi bémol mineur 6/5 - Ré Majeur 7+ dans une version là aussi plus riche dans laquelle on remarque principalement les cors et l'extrême aigu des piccolo/flûtes.
B' mes. 65-72	**Motif de Thornhill** Principale évolution : l'ajout dans les conséquents d'une 2ème voix dans une nouvelle tonalité provoquant dissonance forte. L'accompagnement en arpèges passe aux bassons / clarinettes basse. 
B2 mes. 73-80	Sorte de variation du **motif de Thornhill** L'antécédent bitonal varie peu mais le conséquent très dissonant reprend le rythme "hémiolique" (tous les instruments jouent en même temps do-réb ou réb-do, d'où un frottement continu au demi-ton). La redite du conséquent se fait à la quarte supérieure. L'alternance instrumentale toutes les deux mesures se poursuit ; on entend surtout les cuivres pour l'antécédent (trombones particulièrement) et piccolo/flûtes/cordes pour l'hémiole.  Fin du quadrillage qui devient la façade d'un immeuble. On notera que globalement l'utilisation du motif B correspond à Cary Grant (Thornhill), Hitchcock et au titre alors que le motif A correspond à Eva Marie Saint (Eve) et James Mason (Vandamm)
A" sur A1 mes. 81-96	Sur **Motif de la course** A1 A1 (mes. 81-88) sur balancement la m 6/5 - Sib Majeur. Le motif mélodique passe dans le grave (cordes - bois graves - cors) et l'hémiole/syncope passe des Cors/trompettes-trombones aux trompettes/trombones. A1' (mes. 89-96) : de l'antécédent ne reste que la rythmique aux timbales solo suivie du conséquent hémiole/syncope aux cuivres/piccolo-flûtes-cordes qui s'inversent habituellement ensuite (plus les glissandi de harpe)

Dévelop-pement de A1 mes. 97-112	Développement sur A1 : chaque section de 2 mesures est doublée mes. 97-100 : antécédent amputé de sa première note mélodique (avec glissando de harpe) et coupé par les percussions seules mes. 101-104 : conséquent hémiole/syncope (sur quatre octaves !) aux cuivres/bois + cordes mes. 105-108 : antécédent avec variation mélodique (6 doubles croches) mes. 109-112 : conséquent hémiole/syncope
Codetta mes. 113-128	mes. 113-120 : alternance entre 2 accords distants d'une 4te augmentée (Sib M et Mi M)  mes. 121-128 : variante rythmique du motif B2 (sans les arpèges) mais sur les accords précédents Sib M et Mi M. Conséquent en hémiole également sur ces deux accords d'abord par 3 motifs montants puis par le même motif descendant. 
B1-B2 x 2 mes. 129-160	B1" (129-136) : nouvelle orchestration avec conséquent sans dissonances B2' (137-144) : nouvelle orchestration par rapport à la 1ère version B1''' (145-152) : nouvelle orchestration avec conséquent dissonant (on remarque surtout la disparition du trombone dans les arpèges) B2" (153-160) : les 3 temps de l'hémiole sont maintenant déclinés sur 3 octaves descendants puis montants sur une percussion plus marquée. L'immeuble disparaît laissant place à l'agitation de la vie citadine.
A''' sur A2 mes. 161-177	2 sections sur A2 avec le fragment mélodique de l'antécédent en ostinato sur ces 16 mesures. A2 (161-168) : le fragment mélodique passe toutes les deux mesures des bois aigus aux cordes aigues, le conséquent hémiole/syncope passe des cors/bois aux bois/cors. A2 (169-177) : le fragment mélodique reste aux bois mais les conséquents ne mélangent plus syncope et hémiole. On retrouve d'abord le rythme syncopé aux cors + cordes graves puis aux mêmes instruments l'hémiole.
Dévelop-pement de A1 mes. 178-192	Développement sur A1 : chaque section de 2 mesures est doublée, ce développement est très proche en particulier des mesures 105-112 mais le dernier conséquent (mes. 189-192) ne contient que l'hémiole et une nouvelle figure mélodique présentée ci-dessous (cuivres et cordes graves) 
CODA mes. 193-208	Mes. 193-200 : retour de l'alternance entre les 2 accords Sib M et Mi M (distants d'une quarte augmentée) sur laquelle se greffe une immense descente chromatique des bois sur 3 octaves. Mes. 201-204 : 4 accords violents de Mi M 9ème de dominante (?) ponctués des timbales solo Mes. 205-208 : accord bitonal (Sib M + Mi M) sforzando piano crescendo des cuivres ponctué d'un dernier mi des timbales. Cette fin non conclusive sur accord tenu dissonant avec accent initial se retrouvera dans la plupart des pièces du film.

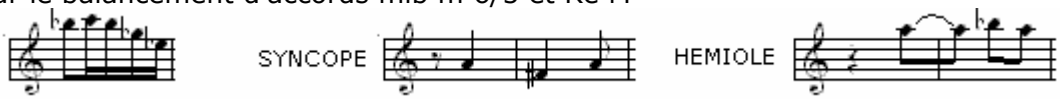
CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'OUVERTURE

- La rythmique du fandango
- L'écriture quasi exclusivement rythmique, la présence de l'hémiole et son mélange avec les rythmes syncopés
- L'orchestration éclatante et toujours évolutive
- le minimalisme motivique : 2 motifs (en 2 versions) de 4 mesures (dont des mesures répétées !) avec redite et divisées en antécédent de 2 mesures et conséquent de 2 mesures.

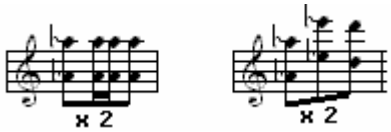
Motif A1 sur le balancement d'accords La m 6/5 et Sib M



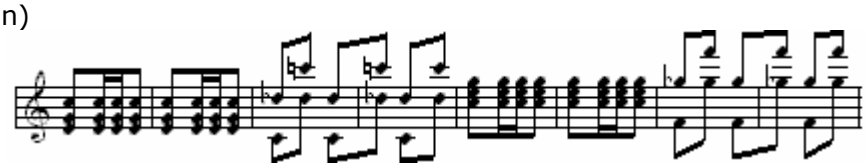
Motif A2 sur le balancement d'accords mib m 6/5 et Ré M



Motif B1 polytonal sur arpèges montants toutes les 2 mesures avec redite au demi-ton inférieur.



Motif B2 polytonal sur arpèges montants durant les antécédents et avec conséquent "hémiolique" dissonant (au demi-ton)



La répétition de ces motifs et de leurs hémiole/syncope se fait toujours à l'identique, sans transposition ; seules l'orchestration et les octaves changent (seules exceptions : la suppression de la 1ère note du fragment mélodique de A, sa déclinaison en 6 doubles croches, un conséquent un peu différent dans le dernier développement et la voix dissonante ajoutée au conséquent de B1). De même, aucune note étrangère (même de passage) n'apparaît par rapport aux accords des motifs A (exceptions : le mi bécarre des trompettes mesures 27 et 31 et les glissandi de harpe).

- 2 motifs assez semblables rythmiquement mais qui diffèrent par la polytonalité du motif B

- Les éléments d'écriture que l'on retrouvera souvent dans la musique du film : le fandango, les motifs A et B, l'écriture motivique, les alternances instrumentales par 2 mesures, les doublures sur plusieurs octaves, l'alternance grave aigu, le la, le sib, la seconde mineure montante et descendante (2 premiers intervalles du générique), l'importance de la quarte augmentée, le balancement sur 2 accords, l'accord qui arpégé donne la cellule mélodique, la fin ouverte sur un accord dissonant tenu...

- L'ambiguïté tonale : si clairement le motif B est polytonal, la tonalité du motif A1 pose quelques interrogations. Il semble bien être en la mineur mais l'omniprésence de l'accord de Sib M qui lui est associé tout comme l' accord de Mi M (dominante) qui n'est présent que dans la codetta et la coda mais en alternance avec ce même accord de Sib M ou la totale absence d'accord de sous-dominante est très ambiguë ; on a plutôt l'impression d'être dans une gamme qui serait la-sib-do-ré-mi-fa-sol#-la avec deux dominantes qui seraient sib et mi (d'ailleurs, l'accord suspensif qui termine ce générique superpose ces deux accords).

2. "Kidnapped" - chapitres 3-4 (durée: 2mn04) — DVD : 0-05-54

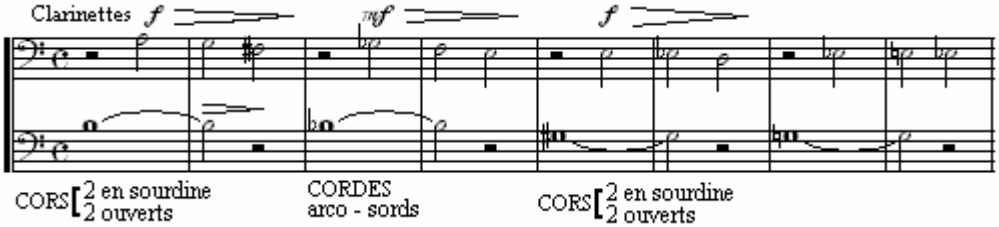
Situation : Roger Thornhill, confondu avec Kaplan, se fait enlever par les hommes de Vandamm à l'Oak Bar et est emmené en voiture à la maison de Townsend (Vandamm se fait passer pour Townsend)

Tempo : Molto Moderato *puis* Molto Sostenuto e largamente

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 2 bassons, contrebasson, cordes

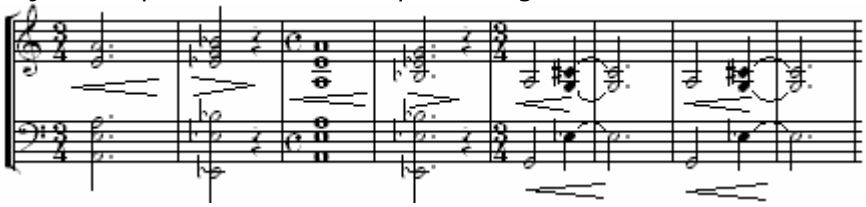
Apparaissent dans cette pièce les 2 premières versions du **motif des espions** : on entend successivement, le motif des espions 1, une succession d'accords puis le motif des espions 2.

1. Motif 1 des espions

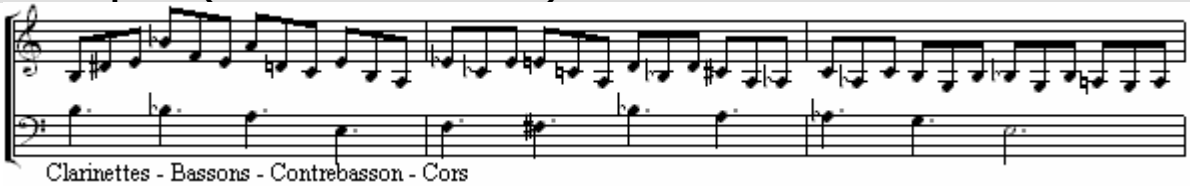


Motif globalement chromatique de caractère inquiétant. La tension est accentuée par la présence de l'intervalle de quarte augmentée et par le timbre des 4 cors partagés entre 2 bouchés et 2 ouverts.

2. Suite d'accords provoquant la tension par des enchaînements d'accords distants d'une quarte augmentée puis dissonants avec toujours la présence de cette quarte augmentée. Fin sur motif C1



3. Motif 2 des espions (ou motif de Vandamm)



Ternaire, ce motif de caractère inquiétant lui aussi est une suite de croches régulières marquée par le chromatisme interne et une mélodie descendante qui suit l'envolée initiale. Il est entendu ici une fois à l'unisson (cordes entrecoupées par les clarinettes), une deuxième fois avec une voix supplémentaire puis une 3ème fois écourtée à l'unisson (adaptation à la durée des images ?) avant que le motif 1 ne finisse cette séquence (et toujours avec un intervalle de quarte augmentée entre la 1ère et la dernière note). Comme souvent chez Herrmann, la fin est non conclusive.

Ce motif de Vandamm est entendu à chaque fois que Thornhill croit qu'il va rencontrer Townsend/Vandamm mais jamais lors de leurs rencontres effectives (sauf une fois à la fin du film)

Musique & Image
La musique est narrative: la tension de la situation est exprimée par les dissonances, les nuances (sf, < >), le timbre et la quarte augmentée. A noter le parfait synchronisme entre le rappel du motif 1 et la tentative d'évasion de Thornhill de la voiture, l'apparition du motif 2 correspondant au fondu enchaîné de l'image et la fin de la musique sur la fermeture de la porte

3. "The Door" - (la porte) - chapitre 4 (durée: 0mn37) — DVD : 0-08-30

Situation : Roger Thornhill est enfermé dans le bureau de la maison et "attend " la visite de ce qu'il croit être Townsend.

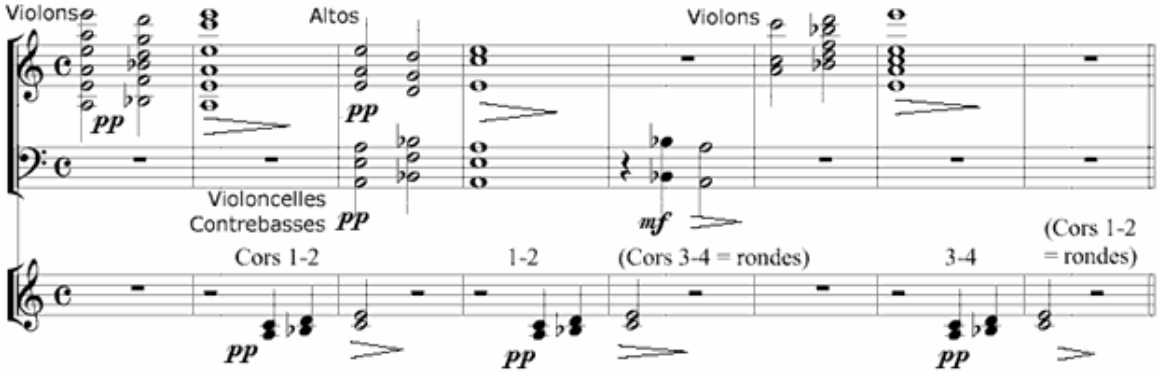
Tempo : Lento assai

Formation : 4 cors en sourdine - Cordes en sourdine

Cette pièce voit apparaître **le motif 3 des espions**.

On y retrouve d'abord le glissement d'accords au demi-ton (la m - sib 6/5) issu du générique (et qui rappelle également la transition de la pièce précédente) qui par diminution donne un nouveau motif aux cors

en tierces ascendantes parallèles. Ce motif offre un contraste entre la douceur des accords de cordes et les interventions des cors plus mystérieuses.



Musique & Image
La musique donne de l'importance à la lecture par Thornhill de l'adresse du courrier adressé à Townsend (par un crescendo suivi d'un accent et du demi-ton descendant des cordes graves, le tout accompagné d'un gros plan à l'image). Il est à noter qu'il n'y a pas une parole dans ce passage mais juste quelques bruitages (clé dans la serrure, porte) dont l'un anticipe l'image (on entend le bruit de la serrure, la porte va s'ouvrir).
Il faut signaler aussi que c'est la première fois où Thornhill se retrouve seul (lui, un homme de la ville, très à l'aise avec beaucoup de monde autour de lui et qui se retrouve à la campagne loin du foisonnement de la ville et de l'omniprésence de sa mère), la musique indiquant peut-être par sa douceur la détresse et la fragilité du personnage dans ce contexte.
Là encore, la musique démarre avec la fermeture d'une porte (bruitage de la clé qui ferme la porte) et se termine avec la fermeture de cette même porte.

4. "Cheers" - (santé) - chapitres 5-6 (durée: 0mn39)

DVD : 0-13-42

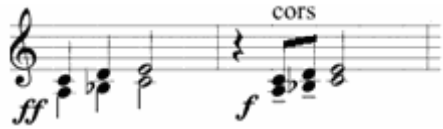
Situation : Les ravisseurs ont fait boire Roger Thornhill (Kaplan) et le montent dans sa voiture afin qu'il ait un accident mortel.

Tempo : Lento – Allegro – Lento - Allegro

Formation : 4 cors - Cordes

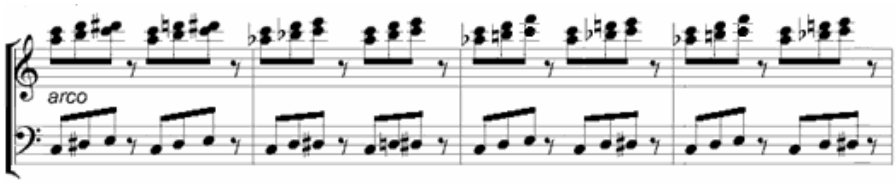
Pièce basée sur une transformation du **motif 3 des espions**.

LENTO
Motif 3 aux cordes puis aux cors (2 en sourdine, 2 ouverts) en rythme par diminutions.



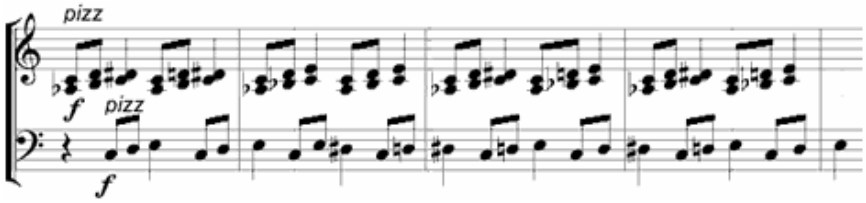
ALLEGRO

Le motif de cor en diminution est repris et répété (de façon très dissonante entre l'aigu et grave) par les cordes (arco)



LENTO
Motif 3 aux cordes arco puis aux cordes en pizz. puis aux cors (2 en sourdine, 2 ouverts) suivi du demi-ton descendant (sib-la) des cordes déjà entendu dans "The Door".

ALLEGRO
Le motif diminué est repris en pizz et en décalage entre les violons et les autres cordes (donnant une version plutôt légère du motif, pas forcément en adéquation avec l'image...). Fin sur note tenue des cors (mi) en decrescendo



Musique & Image
La musique si elle n'est pas ici conforme à ce que l'on pourrait attendre est par contre parfaitement en accord avec les différentes séquences (lento = verre d'alcool rempli / Allegro = avec un fondu-enchaîné, un kidnappeur rejoint l'autre et ils sortent Thornhill de la voiture / Lento = ils le traînent jusqu'à la voiture de Thornhill / Allegro = Thornhill rentre de force dans sa voiture).
La musique s'arrête là aussi avec la fermeture de la porte de la voiture (avec son bruitage).

5. "The Wild Ride" - 6. "Car Crash" - chapitres 6-7 (durée: 2mn43)

DVD : 0-14-32

Situation : Thornhill arrive à se débarrasser d'un des kidnappeurs et conduit la voiture complètement ivre en essayant de rester sur la route... La fuite se termine par un léger accident de voiture.

Tempo : Allegro Vivace e con Bravura - Allegro Pesante

Formation : Orchestre symphonique

5. "The Wild Ride" (la course folle) - chapitre 6 (durée: 2mn24)

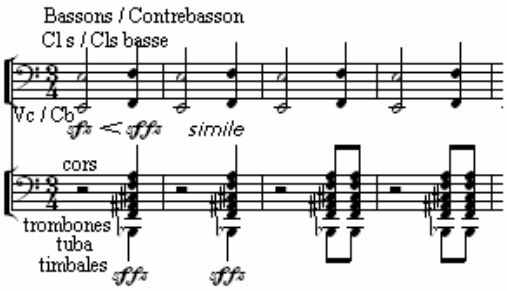
C'est au départ la musique qui devait servir de générique (lequel est donc une version tronquée de cet extrait) dont il existerait d'ailleurs une autre version encore plus longue.
On retrouve donc les motifs A et B de Thornhill.
Il est intéressant de savoir que cette scène était au départ prévue sans musique mais Hitchcock a jugé qu'il en fallait pour "aider" le film, la scène étant considérée comme l'une des plus faibles du film (manque d'éclairage et d'exposition, de construction, faiblesse du procédé de transparence [transparence = images projetées derrière la voiture])
"The Wild Ride" compte en plus par rapport à l'ouverture 16 mesures (49 à 64) exposant le motif B2 et le motif A1, 16 mesures (113 à 128) exposant le motif A2 et le motif A1, 1 mesure (185) qui répète la précédente et qui contre toute logique crée une section de 9 mesures (contre 8 partout) et 4 mesures sur l'accord bitonal de fin prolongé et ponctué.

Musique & Image
La musique ici n'a forcément qu'une fonction d'accompagnement de l'image sans cadrer aux différents plans et elle appuie la fuite. La mesure ajoutée permet cependant la synchronisation avec le passage de la voiture et l'allongement de l'accord final (accord ouvert bitonal - Sib M + Mi M dominante, toujours ce rapport de quarte augmentée) permettant l'enchaînement avec l'accident.

6. "Car Crash" - chapitres 6-7 (durée: 0mn19)

Formation : 2 clarinettes - 2 clarinettes basse - 2 bassons - contrebasson - 4 cors - 3 trombone - 1 tuba - timbale - cordes sans violons

Opposition entre bois et cordes enchaînant à l'unisson l'intervalle de demi-ton mi-fa (1er intervalle du générique transposé) et la répétition de l'accord dissonant martelé par les cuivres et la timbale.



Musique & Image
Evident ici, les deux chocs correspondent aux deux premiers accords d'une musique violente et brutale renforcée par les dissonances (la des cors qui frotte avec le la# des trombones et sib enharmonique de la timbale). La musique ici se termine à l'ouverture d'une porte.

7. "The Return" - chapitres 7-8 (durée: 0mn21) DVD : 0-21-49

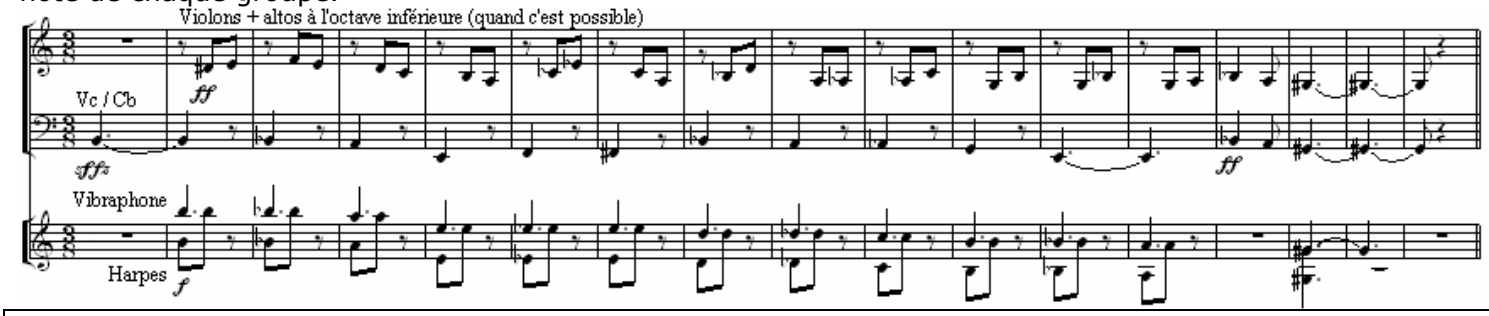
Situation : Arrêté par la police, personne ne voulant le croire (même pas sa mère), Thornhill amène les policiers et sa mère sur son lieu de détention.

Tempo : Molto Sost e Largamente

Formation : Vibraphone - 2 harpes - Cordes

Réutilisation normale du **motif de Vandamm** (motif 2 des espions) puisque Thornhill revient en voiture vers la maison dans laquelle il avait été emmené de force en voiture puis séquestré ; il s'attend là aussi à rencontrer Townsend (Vandamm) et là encore le thème est entendu avant leur possible rencontre.

Par rapport au motif original, la version exposée ici est plus douce, moins grandiose.
Thornhill, qui n'est plus sous le coup du kidnapping, vient pour prouver qu'il n'a pas inventé son histoire (mais la musique - globalement une descente chromatique finissant sur sol# non conclusif - n'annonce rien de bon...).
Dans cette version, le motif est à l'unisson, les cordes graves, vibraphone jouent la 1ère note de chaque groupe de 3 croches, les violons et altos jouant les croches 2 et 3. Les harpes, elles, doublent la première note de chaque groupe.



Musique & Image
A unité de lieu et d'action (la maison, le voyage en voiture) correspond une unité musicale mais Herrmann ne redit pas la musique à l'identique, il en propose une nouvelle version, le sentiment de Thornhill n'étant plus le même. La musique évolue donc avec le personnage. Et de nouveau la musique s'arrête avec l'ouverture d'une porte.

8. "Two Dollars" - chapitres 8-9 (durée: 0mn41) DVD : 0-25-09

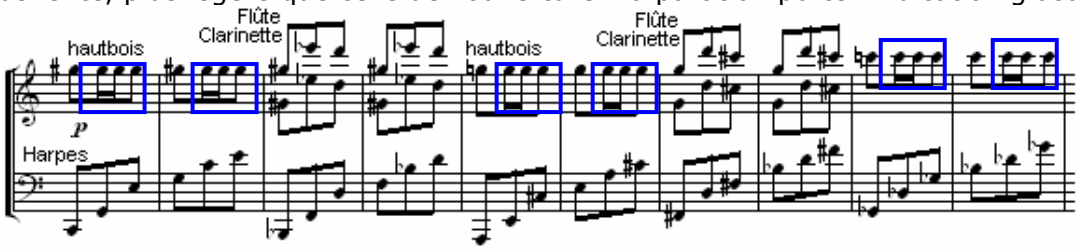
Situation : Thornhill est victime du complot et ne peut prouver sa bonne foi. Il ressort de la maison avec sa mère et les enquêteurs (et l'on a appris que Townsend travaillait à l'ONU)

Tempo : Moderato

Formation : 1 flûte, 1 hautbois, 1 clarinette, 2 clarinettes basse, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors, 2 harpes, cordes

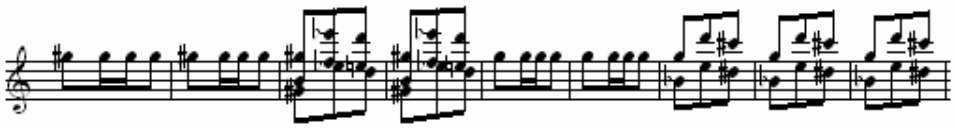
Utilisation du **motif de Thornhill** et d'un dérivé du **motif 2 des espions** (motif de Vandamm)

1. Motif de Thornhill
D'un caractère ironique avec les ponctuations "sarcastiques" des violons et altos (rectangles verts), c'est une version plus lente, plus légère que celle de l'ouverture. La partition porte l'indication giocoso



Polytonalité entre la mélodie et l'accompagnement.

2. Motif de Thornhill
Entendu avec les mêmes ponctuations "sarcastiques" mais avec dissonances sur les mesures 3 et 4. L'ajout d'une dernière mesure rompt la carrure de 8 mesures mais permet la synchronisation avec l'image et un crescendo anticipant la suite



3. Sur motif de Vandamm
Changement de nuance (forte), de style (marcato) avec ce dérivé du motif de Vandamm comprenant nombre d'intervalles de quartes augmentées propres à augmenter la tension (et anticipant la vision du « méchant »). C'est la 1ère pièce donnant un sentiment de fin (fin de l'aventure de Thornhill ?) et il est intéressant de noter que ce dérivé de Vandamm est encore utilisé durant un trajet en voiture (taxi).

Musique & Image
Parfaite adéquation ici de la musique avec l'image : le motif de Thornhill est joué plus lentement (suggérant la détresse de Thornhill) et avec un côté ironique (dissonances, "rires" des violons) et la mesure ajoutée juste avant le motif des espions permet un synchronisme parfait avec leur apparition dans le jardin.
Et de nouveau le rôle important de l'ouverture des portes (maison, voiture des policiers, porte ouverte du taxi sur laquelle se termine l'extrait) dans le film.

9. "The Elevator" - (l'ascenseur) - chapitre 11 (durée: 0mn44) — DVD : 0-31-33

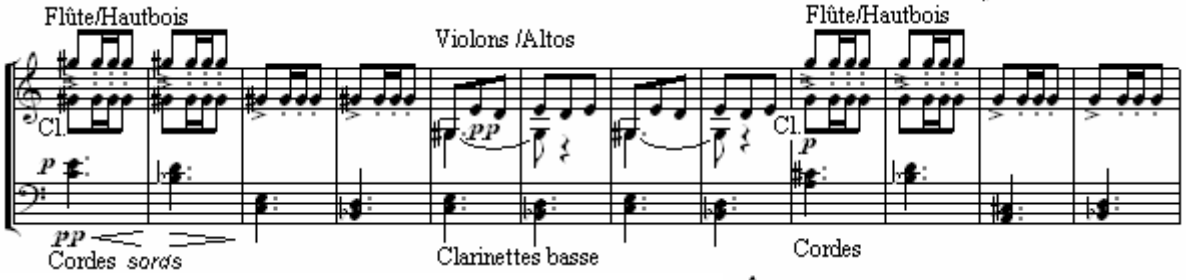
Situation : Thornhill va avec sa mère dans la chambre de Kaplan à l'hôtel. Il essaye un de ses costumes (qui ne lui va évidemment pas), répond au téléphone (appel des espions). Il fuit avec sa mère...

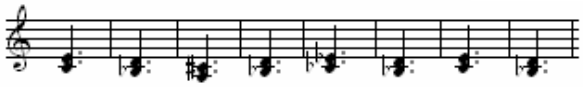
Tempo : Moderato

Formation : 1 flûte, 1 hautbois, 2 clarinettes, 2 clarinettes basse, cordes

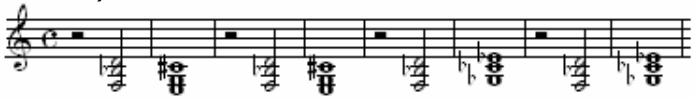
Utilisation du **motif de Thornhill** et d'un nouveau dérivé du **motif des espions**.

1. Motif de Thornhill
Nouvelle version du motif de Thornhill : plus long - chaque groupe de 2 mesures est répété, le 2ème groupe prenant une nouvelle forme - il voit l'apparition dans l'accompagnement (en bitonalité) d'un balancement entre deux accords à la tierce qui circulent entre les cordes en sourdine et les clarinettes.

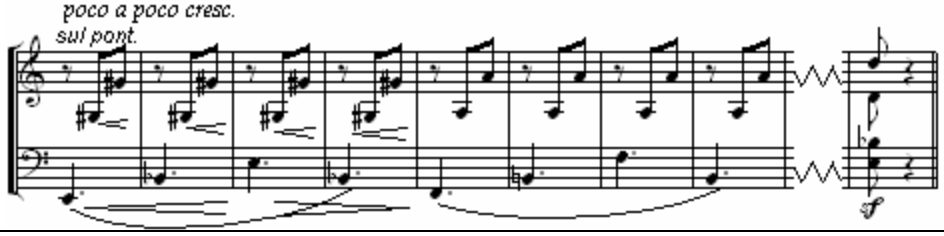


Ce balancement d'accords donne en résumé cet enchaînement 

Il semble directement dérivé du balancement du motif 1 des espions (et il est logique, Thornhill fuit avec sa mère pour les éviter) et, plus intéressant, il est très proche de ce qui sera le thème du double d'Eve (avec ici alternance entre clarinettes et trombones en sourdine) ...

Motif du double d'Eve (chap. 22) 

2. Dérivé du motif des espions
Suite à la dernière version du thème de Thornhill écourtée de 2 mesures, ce motif dérivé des espions est synchrone avec leur vision dans le film. On y retrouve l'omniprésence de la quarte augmentée (ou quinte diminuée) doublée d'un chromatisme montant (le danger est là!) jusqu'à l'accord final (non conclusif).



Musique & Image
Parfaite adéquation encore de la musique avec l'image : nouvelle version du motif de Thornhill mélangée avec un dérivé du motif des espions, synchronisme parfait avec la vision des espions à l'image accompagnés par leur motif, chromatisme montant, dissonances et crescendo pour créer le suspens. *(et que de portes...)*

10. "The U.N." - chapitres 11-12 (durée: 0mn57) — DVD : 0-32-58

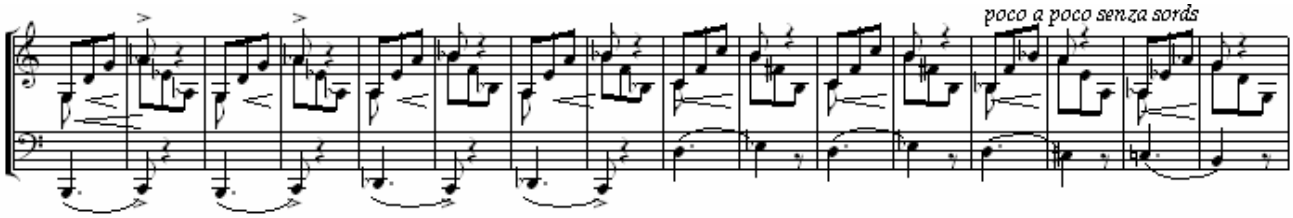
Situation : Thornhill qui a échappé aux espions se rend à l'ONU en taxi pour trouver Townsend.

Tempo : Moderato

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors, cordes

Utilisation du **motif des espions** et rappel du motif de Thornhill

1. Dérivé du motif de Vandamm



Nouvelle déclinaison du motif de Vandamm par évolution d'arpèges au demi-ton (toujours le demi-ton originel du générique!) mélangé au dérivé du motif 1 des espions apparu dans l'extrait précédent (mais sans doublures à la tierce).
Encore une fois, ce motif de Vandamm est associé à un déplacement en voiture (taxi) de Thornhill qui pense qu'il va voir à l'O.N.U ce qu'il croit être Townsend.

2. motif de Vandamm
Citation claire du motif (prenez la mes. 4 à l'envers suivi de la mes. 3 et vous avez le motif précédent) adapté à la majesté du lieu. Version ff avec une certaine ampleur apportée par les sauts d'octave des cors puis retombée progressive.

3. rappel du motif de Thornhill et coda
Evocation du rythme 1er du motif de Thornhill (sans son complément) puis motif répétitif noire-croche croche-noire (rappelant certaines interventions des timbales dans le générique) se terminant par des intervalles de quarte augmentée.

Musique & Image
Parfaite adéquation encore de la musique avec l'image et l'action. On notera la remarquable anticipation musicale (crescendo, projection de la mélodie vers l'aigu) amenant à l'immeuble de l'ONU filmé en plongée et les rapports évidents avec les images du générique (mêmes obliques, façades...)
et toujours des portes et des voitures (taxis)...

11. "Information Desk" - (accueil) - chapitre 12 (durée: 0mn46) — DVD : 0-34-14

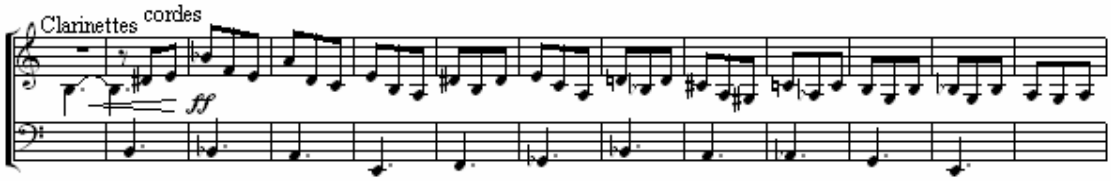
Situation : Thornhill est à l'accueil de l'ONU et obtient un rendez-vous avec Townsend pendant qu'un des espions arrive au siège de l'ONU.

Tempo : Moderato

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors, cordes en sourdine

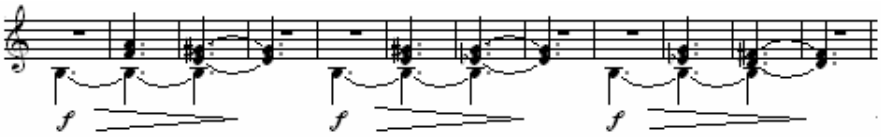
Utilisation du **motif de Vandamm** (motif 2 des espions) et du **motif 1 des espions**

1. Motif de Vandamm



Citation claire des cordes à l'unisson pendant que les clarinettes doublent en noires pointées la 1ère note de chaque groupe. Cette fois, ce motif n'est pas associé à un déplacement personnel de Thornhill mais à celui des espions qui arrivent.
La comparaison est intéressante à faire avec l'arrivée de Thornhill à l'ONU au chapitre précédent : similitudes évidentes, le crescendo précédent le bâtiment de l'ONU est moins important mais l'angle de vue n'est pas le même !)

2. Motif 1 des espions
Plan sur Thornhill ; les clarinettes (les tierces sont à l'8ve inférieure) jouent un léger dérivé du motif 1 des espions.



3. Motif de Vandamm
Reprise du motif précédent (moins la 1ère et la dernière mesure) avec inversion des rôles (clarinettes, bassons et contrebasson jouent les groupes de croches, les cordes les noires pointées avec une voix supplémentaire). A l'image, retour sur l'intérieur du bâtiment où l'on voit Thornhill se rendre au lieu de la rencontre avec Townsend (on entend donc le motif de Vandamm).

4. Motif 1 des espions
Plan sur Thornhill ; motif de la section 2 ci-dessus mais joué par les cors en sourdine (cf. partition ci-dessus) et avec un si final en plus.

Musique & Image
Parfaite adéquation toujours de la musique avec l'image (grâce à l'ajout ou à la suppression de mesures) et l'action. Les quatre parties sont parfaitement reconnaissables avec la découpe des images. La vue sur le hall de l'ONU est en rapport évident avec les lignes croisées du générique. *et toujours des portes et un taxi...*

12. "The Knife" - (le couteau) - chapitres 13-14 (durée: 0mn44) — DVD : 0-36-21

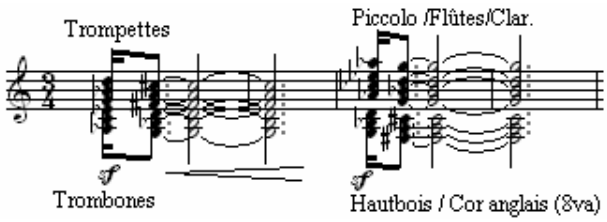
Situation : Thornhill a enfin rencontré Townsend et cherche à comprendre... Mais l'espion est également dans l'entrée de la pièce.

Tempo : Allegro / Presto

Formation : Orchestre symphonique

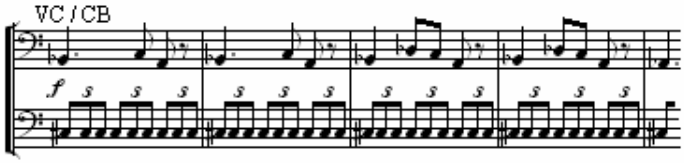
Utilisation d'un motif pour le meurtre (**motif du couteau**), d'un **nouveau motif** et du **motif de la course**.

1. Le meurtre
Herrmann recourt aux dissonances dans les situations de violence ou très prenantes ; il recourt même ici à la bitonalité (superposant lab M / sol m - sol m/fa# m - sol m/Lab M - sol m Lab M - fa# m/sol m ...) par enchaînement de demi-tons (encore et toujours) descendants (la mort symboliquement). Ce meurtre est donc symbolisé par 4 séries de deux accords passant des cuivres aux bois.



remarque : l'accord bitonal du vertige dans Vertigo est basé sur cette superposition au 1/2 ton

2. La stupeur
Un nouveau motif apparaît : dans le grave, paraissant hésitant, tournant autour des mêmes notes soutenu par un violent ostinato en triolets. Ce motif traduit bien le désarroi de Thornhill qui ne sait pas quoi faire, rester ou fuir comprenant que tout le monde le prend pour l'assassin.



Les dernières mesures sont plus heurtées, déstructurées, l'ostinato progresse péniblement par demi-tons, apparaît un crescendo, Thornhill va s'enfuir !

3. La fuite
Retour du générique et du motif de la course (redite presque exacte des 16 mesures précédant la coda) avec à l'image une fantastique plongée depuis le haut de l'ONU montrant Thornhill quasiment seul telle une fourmi prête à être écrasée...

4. transition
Sur la fin de la reprise du générique apparaît en fondu enchaîné la plaque du contre-espionnage avec la Maison Blanche en fond; la musique répond avec une citation du motif 1 des espions aux flûtes/clarinettes.

Musique & Image
Parfaite adéquation toujours et encore de la musique avec l'image et l'action.
et une seule porte quand il rentre dans le taxi...

13. "Interlude" - chapitre 17 (durée: 1mn14) — DVD : 0-47-56

Situation : Kaplan est un "faux" créé par le contre espionnage lequel ne peut protéger Thornhill de peur de perdre son vrai agent infiltré. Thornhill prend le train pour Chicago (il pense que Kaplan y est) et fait la connaissance de Eve (Eve, la première "vraie" femme de Thornhill ?).

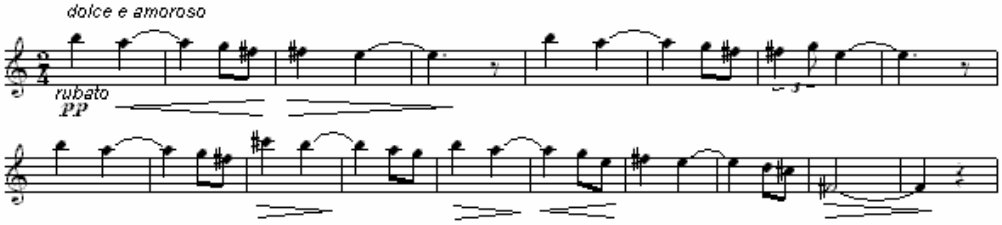
Tempo : Allegretto con molto delicato

Formation : 1 hautbois, 1 clarinette, cordes (sans contrebasses)

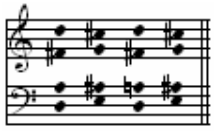
Utilisation du **thème d'amour** (qui marque aussi l'arrivée dans la deuxième partie du film)

Ce qui est intéressant dans cette scène n'est pas spécifiquement la musique qu'elle comporte - Herrmann réutilise une mélodie intitulée "Nocturne" composée pour le film d'Henry Hataway "La Sorcière blanche " (1953) - mais le moment où elle arrive. En général, un compositeur de musique de film aurait glissé cette musique dès leur rencontre rapide dans le couloir du train où à tout le moins quand ils se retrouvent dans le restaurant du train ; or elle n'apparaît dans le restaurant qu'au bout de 3 minutes quand il est évident qu'ils se plaisent (les 3 minutes qui précèdent sont occupées par une musique d'ambiance - "Fashion show" de André PREVIN - dont le thème d'amour paraît être la suite).

Seul vrai thème du film (même si sa trame ne fait que 4 mesures !), c'est un thème mélodique écrit en binaire, le seul à être clair tonalement (Ré Majeur), ce qui le place donc en opposition complète avec les motifs rythmiques ternaires et plutôt dissonants du générique.



Or on trouve tout de même des points communs.
- L'accompagnement en ostinato (croche - 2 doubles) est à rapprocher du thème de Thornhill (croche - 2 doubles - croche) ou du rythme générateur du générique (croche - 4 doubles).
- L'enchaînement d'accords des 10 premières mesures du thème est un balancement toutes les deux mesures entre Ré M et mi +4/3 (mi-sol-la#-do#, accord qui pourrait être aussi considéré comme une neuvième de dominante sans fondamentale do#-mi-sol-sib) : on retrouve donc l'intervalle la - sib (la#) - la, intervalle 1er du générique.



- Pour confirmer cela, la coda reprend par mesure ce balancement sib-la (accords ré-fa#-sib puis ré-fa#-la)

1. Intro + thème hautbois avec accompagnement en ostinato des cordes et accords tenus des violons

2. thème clarinette : reprise avec légère évolution mélodique

3. Coda ne gardant que l'ostinato aux cordes

Musique & Image
Musique que l'on qualifiera de circonstance dans une scène délicieusement érotique ayant aussi un côté trivial (Thornhill "allume" Eve au sens propre et figuré et c'est Eve qui éteint sa flamme!). On remarquera le plan sur les mains (leur ramené par Eve coïncide avec le changement de soliste) qui reviendra dans le film, des enchaînements de plans correspondants globalement au balancement musical et des rappels des lignes du générique (ici, lignes électriques, pont)
et pour la première fois, aucune porte !

14. "Detectives" - chapitre 18 (durée: 0mn24) — DVD : 0-49-47

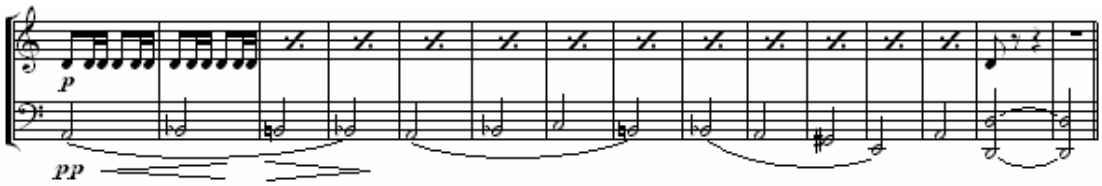
Situation : Le train s'arrête, Eve voit deux policiers monter à bord du train. Elle quitte le wagon-restaurant avec Thornhill qu'elle emmène dans sa cabine *(précision : elle sait qu'il est accusé d'assassinat)*

Tempo : Allegro (sempre tranquillo)

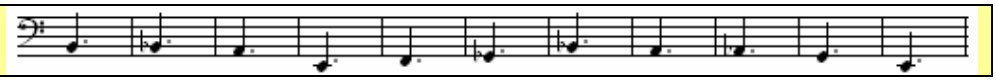
Formation : Cordes en sourdine

Utilisation de **l'ostinato du thème d'amour** combiné à un **dérivé de l'accompagnement du motif 2 des espions**.

Du thème d'amour, il ne reste que le rythme d'ostinato mais sur la seule note ré (ostinato joué aux violons et aux altos à l'octave inférieure) sur lequel les cordes graves jouent un motif presque entièrement chromatique dérivé de l'accompagnement du motif de Vandamm (motif 2 des espions).



On notera la présence encore et toujours du la-sib, 1er intervalle du générique et l'importance de l'intervalle de seconde ascendante ou descendante.

partie d'accompagnement du motif de Vandamm	

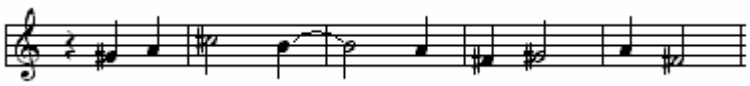
Il est intéressant de constater que musicalement les policiers sont assimilés aux espions (leurs motifs devenant un motif du danger) et que Herrmann a recours comme souvent à l'ostinato "basique" pour amplifier la notion de danger et de suspense (tout comme il utilise le chromatisme).

Musique & Image
Adaptation conforme à la situation avec le mélange entre un reste de thème d'amour et un motif de danger (basé sur celui de Vandamm qui est un motif associé au mouvement, ce qui est le cas ici). L'extrait étant court, on remarquera le soin apporté aux lignes obliques et verticales des images (toujours le lien avec le générique) : pour les lignes obliques, les rails, l'angle de vue dans le wagon et pour les lignes verticales les rideaux, les fenêtres, les cloisons de séparation... et pour couronner le tout cette superbe image finale de Eve allongée dans la cabine dans une position de triple oblique mêlée à la verticalité des bras tenant le livre !
et retour d'une ouverture de porte ! ...

15. "Conversation Piece" - chapitres 19-20 (durée: 2mn49) DVD : 0-52-47

Situation : Thornhill est dans le compartiment avec Eve (qui vient de le libérer de la couchette dans laquelle il était caché pendant la visite des policiers). Ils se retrouvent donc seuls...
Tempo : Allegretto con molto delicato
Formation : 2 flûtes, 1 hautbois, 4 clarinettes, 1 clarinette basse, cordes
Utilisation bien sûr du **thème d'amour** mais combinée avec des allusions aux motifs des espions

1. Intro + thème hautbois
Redite exacte de l'interlude chapitre 17 (une redite exacte est assez rare pour être notée).
2. thème clarinette
Redite exacte également de l'interlude
3. transition
Nouveau motif de 2 blanches descendantes par ton s'échangeant entre hautbois (do#-si) et clarinette (si-la). Ce motif qui reprend les deux premières notes du thème d'amour (mais en blanches) et en répétition au ton inférieur rappelle tout de même les motifs des espions d'autant que le balancement toutes les deux mesures de l'ostinato se fait sur les accords fa-**lab-ré** et **sol**-la-**do#**-mi contenant cette quarte augmentée assimilée aux espions. Même si cette vision ne correspond pas à ce que l'on voit, n'est-elle pas déjà un indice sur Eve ?
4. thème violons
Comme pour mieux réfuter les lignes précédentes, le thème d'amour revient et enfin aux violons ! (là encore, Herrmann refuse les clichés de la musique de film). Les bois (Flûtes, clarinettes, clarinette basse) reprennent l'ostinato et les contrebasses posent délicatement un pizz. toutes les deux mesures. Les violons reprennent à l'identique le thème énoncé par le hautbois mais enrichi d'un commentaire des altos et violoncelles reliant directement ce thème au thème de Madeleine dans Vertigo composé l'année précédente.

Thème de Madeleine (Vertigo) 

5. transition 2
Nouvel échange entre hautbois et clarinette mais sur 3 noires descendantes (on est tout proche du motif 1 des espions...) sur 3 premiers accords dissonants conjugués à 3 courtes interruptions de l'ostinato. La fin sur fa-sol-la cite le motif 3 des espions...
6. thème violons
A l'octave inférieure par rapport à la section 4 avec le commentaire au hautbois et violoncelle puis évolution sur des redites descendantes de la dernière formule avec insistances sur les noires rappelant la transition 1.

7. Fin
Nouveau danger, on sonne à la porte (!). Les violons terminent sur sol-la-si (voir le motif 3 des espions) sur un accord non conclusif de Mib avec quinte augmentée.

Remarque : c'est la première scène musicale qui contient autant de dialogues.

Musique & Image
Thornhill et Eve sont enlacés presque d'un bout à l'autre de ce passage. Le premier baiser coïncide avec l'arrivée de la clarinette, le deuxième avec la transition et se termine avec l'apparition du thème aux violons et le dernier vrai baiser durant le thème de nouveau au violon. Musicalement, on choisira si les alternances entre hautbois et clarinettes, bois et cordes représentent l'union de 2 personnages ou cachent un personnage à double facette... *et deux ouvertures et fermetures de porte ! ...*

16. "Duo" - chapitre 20 (durée: 1mn05)

DVD : 0-56-07

Situation : Thornhill est caché dans le cabinet de toilettes et attend que contrôleur ait terminé son service. Eve l'appelle pour lui signifier que la voie est libre.

Tempo : Allegretto con molto delicato

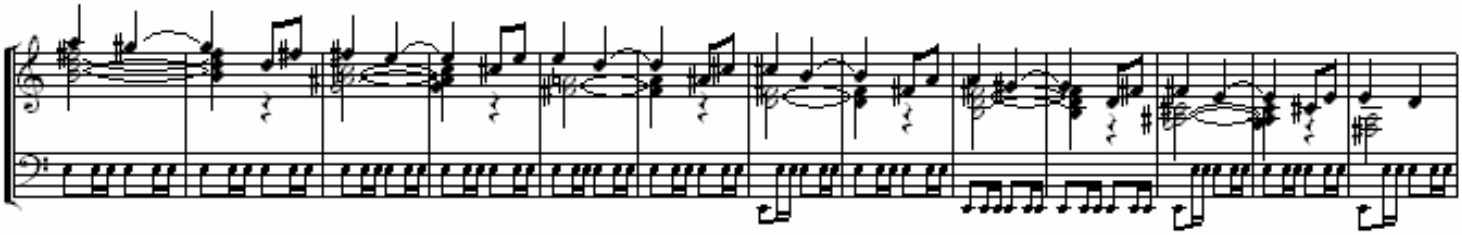
Formation : 3 flûtes, 1 hautbois, 3 clarinettes, 1 clarinette basse, cordes

Utilisation presque exclusive du **thème d'amour** combiné au motif des espions.

1. hautbois / clarinette
Semblable à la transition 2 du n°15, mais le motif de 3 notes descend par demi-ton à chaque changement d'instrument. L'ostinato suit d'abord cette descente chromatique puis se stabilise et remonte pendant que les violons enchaînent les accords dissonants (sauf les deux derniers, do m et Mi M pendant lesquels on retrouve la mélodie sol-la-si). A l'image, le couple a l'air d'avoir du mal à se retrouver...

2. Thème d'amour
Retour du thème d'amour au ton supérieur aux violons avec le commentaire à la clarinette et retour des baisers.

3. étirement sur la fin du thème
Comme dans la partie 6 de la pièce précédente, redites descendantes (sur plus d'une octave et demie !) de la dernière formule du thème sur ostinato stabilisé sur mi.



Cet ostinato pédale associé à cette longue descente mélodique anticipe sur l'action à venir; la musique anticipe l'action.

4. fin
Fin en crescendo sur les trois notes montantes (ici, la si do#) aboutissant à un accord sforzando non conclusif de LA M augmenté (la - do# - mi#). Pour la 1ère fois, des doutes peuvent apparaître chez le spectateur au travers du regard inquiet de Eve.

Musique & Image
Ici, la musique a clairement un rôle anticipateur et anticipe déjà sur le véritable rôle de Eve. De plus, pour Herrmann l'ajout du commentaire renvoyant clairement ce thème d'amour à celui de Madeleine dans Vertigo est sûrement voulu en dehors de la citation musicale : Eve tout comme Judy/Madeleine dans Vertigo sont des femmes à plusieurs visages.
et une ouverture de porte (et au départ un bruit de fermeture)! ...

17. "The Station" - (la gare) - chapitres 21-22 (durée: 0mn50) — DVD : 0-59-31

Situation : Eve Kendall a fait passer par le contrôleur un message à Vandamm et son homme de main (qui se trouvent dans une autre cabine) demandant "Qu'est-ce que j'en fais demain matin ?". Elle sort du train avec Thornhill déguisé en porteur et lui dit qu'elle va appeler Kaplan.

Tempo : Lento / Allegro con brio

Formation : 4 clarinettes, 1 clarinette basse, 4 cors, 2 trompettes, violoncelles, contrebasses.

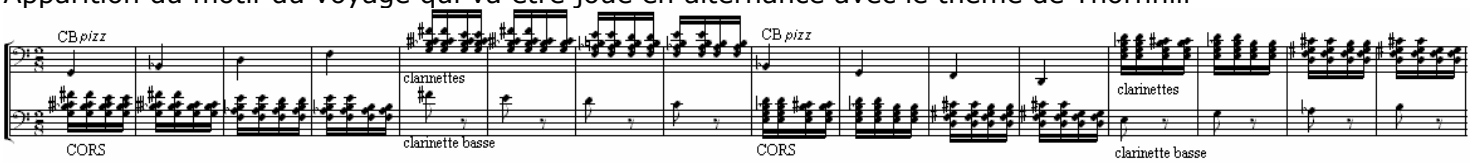
Utilisation d'un **reste du thème d'amour** dans le Lento puis **motif du voyage** en alternance avec le **motif de Thornhill**.

1. Lento

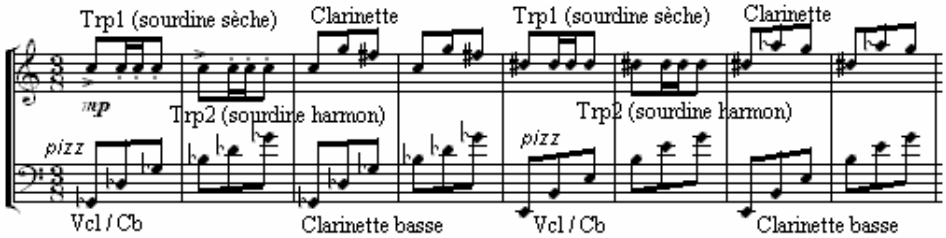
Les clarinettes apportent une nouvelle coloration au thème d'amour et de son commentaire se terminant par trois fois ré noire - lab blanche inférieure (intervalle de quarte augmentée : à l'écran, Eve a jeté un regard vers les espions qui les suivent).

2. Allegro

Apparition du motif du voyage qui va être joué en alternance avec le thème de Thornhill



Ce motif répétitif en doubles croches régulières donnant l'impression de zigzaguer sur lui-même circule par répétitions entre cors et clarinettes soutenus par 4 notes montantes des contrebasses en pizzicati puis 4 notes descendantes de la clarinette basse.



Ce motif plutôt léger combiné à celui de Thornhill très léger également (malgré sa bitonalité) par l'emploi des pizzicati, de très peu d'instruments, du jeu entre les sourdines (et qui alterne lui aussi les groupes d'instruments) convient bien au comique de cette scène et au fourmillement des gens dans la gare.

On trouve dans cet allegro le motif du voyage, le motif de Thornhill et une reprise fractionnée de ces motifs se terminant de nouveau sur un accord tenu dissonant non conclusif.

Musique & Image

Or les remarques ci-dessus, on remarquera toujours la recherche sur les lignes obliques et verticales (que l'on retrouve dans les motifs - verticalité des accords, oblique de la ligne mélodique et des interventions des contrebasses et clarinette basse pour le 1er motif, oblique des arpèges pour le second). Il est à noter également que c'est la 1ère fois que Thornhill quitte son complet gris pour se déguiser en porteur
et une porte (celle du train) ...

18. "The Phone Booth" – (la cabine téléphonique) – chap. 22 (durée: 1mn11) — DVD : 1-00-55

Situation : Pendant que Thornhill est en train de se raser dans les toilettes de la gare, Eve Kendall téléphone d'une cabine.

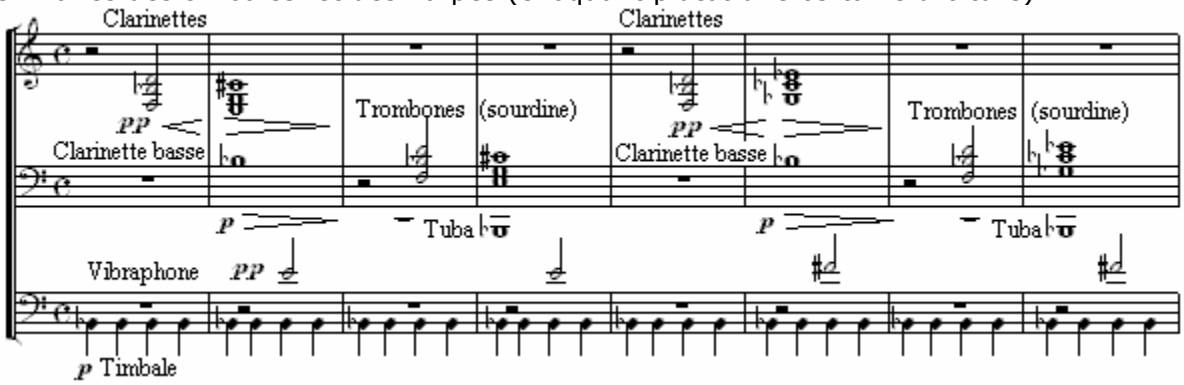
Tempo : Lento

Formation : 3 clarinettes, 1 clarinette basse, 3 trombones, tuba, timbales, vibraphone, 2 harpes.

Apparition du motif du double (de Eve).

Déjà fortement suggéré par la musique précédemment, ce motif du double apparaît enfin ; Eve Kendall travaille bien avec les espions. Le travelling de gauche à droite relie Eve à Leonard (le second de Vandamm), tous les deux étant au téléphone et pour qu'il n'y ait plus de doute, ils raccrochent ensemble et sortent en même temps de leur cabine.

Ce motif est un enchaînement de séries de 2 accords évoluant presque exclusivement par demi-tons (encore !). Ces séries de 2 accords alternent entre clarinettes et trombones en sourdine (sonorité "grinçante") /tuba - correspondant aux deux facettes du personnage, dualité pouvant être contredite par l'ostinato en noires des timbales et des harpes (évoquant plutôt une certaine droiture).



Ces accords sont globalement consonants (sauf le mi-sol-do#, présence de la quarte augmentée... reliant Eve aux espions); c'est l'utilisation de l'ostinato-pédale sur sib (timbales + harpe, note grave de chaque deuxième accord) qui, là encore, crée la tension tout comme les interventions du vibraphone.

Dans la suite (les complices s'éloignent), ces enchaînements progressent par demi-tons montants puis descendants pour terminer sur un accord non conclusif superposant 2 quartes augmentées (sib pédale + mi - sol - do#)

Remarque : ce motif est très proche d'un autre extrait de Vertigo (la fausse Madeleine regardant le tableau représentant Carlotta, la grand-mère de Madeleine) : ostinato, chromatisme, vibraphone, clarinettes ...

Musique & Image
Scène importante du film, elle est soulignée par l'absence de dialogues (c'est la musique et l'image qui disent tout) et apporte la confirmation que les éléments entendus auparavant dans les redites du thème d'amour évoquaient déjà le double jeu d'Eve. Et toujours des obliques (plans des cabines téléphoniques) et des verticales (les cabines lors du travelling) *et toujours des portes ...*

19. "Farewell" - (adieu) - chapitre 22 (durée: 0mn44) — DVD : 1-02-52

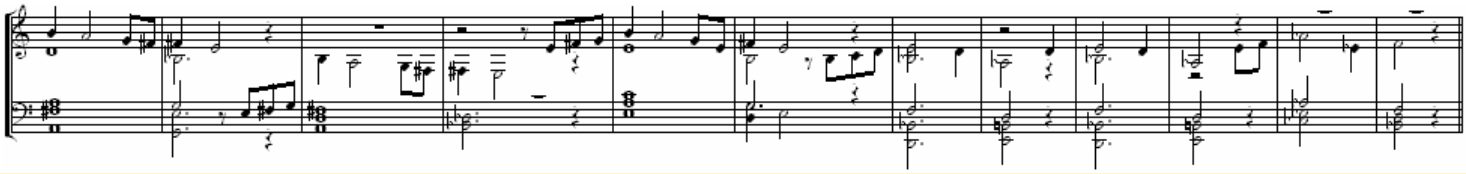
Situation : Eve dit à Thornhill qu'elle a eue Kaplan au téléphone et que Thornhill pourra le rencontrer à Prairie Stop route 41 (direction Indianapolis, à 1h30 de Chicago) et qu'il doit s'y rendre en bus.

Tempo : Lento

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse

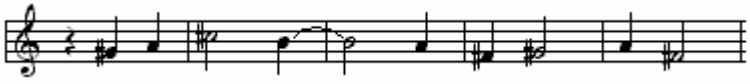
Utilisation du **thème d'amour** (surtout de son commentaire) aux clarinettes seules

Pièce fort proche du début du n°17 "The Station" (il arrivait à la gare, là, il va la quitter et dans les deux cas, il porte des valises).
Le son des clarinettes (utilisées principalement dans leur registre le plus grave - le chalumeau) et des clarinettes basse apporte à cette pièce une couleur "chaude" empreinte d'une certaine gravité.
Eve sait (mais pas le spectateur) qu'elle envoie Thornhill à la mort, d'où sa réticence à le quitter (et Thornhill demande deux fois à Eve quand il la reverra) et sur la dernière image, elle est prête à le rappeler...
On notera que le moment de la séparation voit un nouveau contact de main entre Eve et Thornhill (voir pièce 13 "Interlude") et qu'il correspond au moment du retour des habituelles quartes augmentées mais apportant une fin, c'est assez rare pour le souligner, sur un accord parfait (Sib M). Le suspense prendrait-il fin ?



Remarque : en ne gardant presque que le commentaire du thème d'amour, la référence au thème de Madeleine de Vertigo est flagrante)

Thème de Madeleine (Vertigo)



La dernière image est un fondu enchaîné entre le visage de Eve et la route 41 où va se dérouler la fameuse séquence de l'avion (quelle belle oblique !). Cette séquence ne contient que du bruitage et marque là encore le refus des clichés musicaux par Herrmann (quelle belle occasion d'écrire une énorme page musicale !) ; il trouvait que la scène fonctionnait très bien sans musique (il avait juste prévu la pièce "The Highway" que l'on aurait entendu avant la scène de "chasse" mais elle n'a pas été utilisée).

Musique & Image
Voir les remarques ci-dessus *et aucune porte pour la deuxième fois !*

20. "The Crash" - (l'accident) - chapitres 26-27 (durée: 1mn01)

DVD : 1-11-54

Situation : Vient de se passer la très longue séquence de l'avion auquel Thornhill tente d'échapper. Il vient d'arrêter de force un camion qui arrivait et qui a failli l'écraser (il est couché devant ses roues) ...

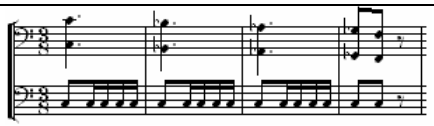
Tempo : Allegro con furioso

Formation : Orchestre symphonique

Retour du **motif de la course** traité avec de nouvelles variations

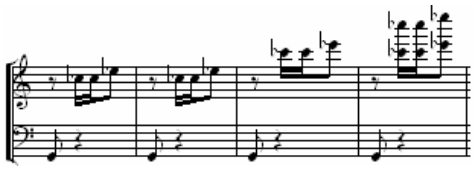
Pièce extrêmement dynamique, ff, polytonale, entièrement basée sur le rythme du générique qui donne lieu à de nouvelles variations. Sont utilisées les 5 cellules ci-dessous (on notera les oppositions de timbre entre les graves et les aigus, entre les familles d'instruments, les énormes glissandi de harpe...) et une **cellule e** proche de c mais inversant hémiole et syncope.

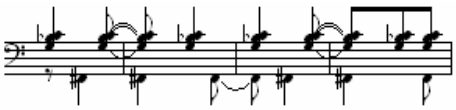
Cellule a : rythme dérivé de l'ouverture avec mélodie descendante marcato



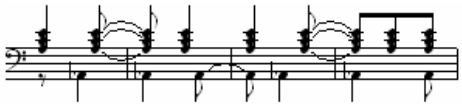
Cette mélodie reprend l'accpgt de la clarinette basse du motif de la poursuite (voir pièce 17 "The Station")

Cellule b ascendante et sur ostinato sol)



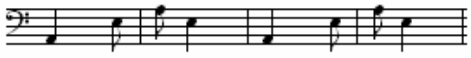


Cellule c : hémiole superposée à des rythmes syncopés (bitonal)



Cellule c' : hémiole superposée à des rythmes syncopés (autre bitonalité)

Cellule d venant du générique et déjà utilisée dans la pièce 10 "The U.N."



Déroulement de cette pièce :

- **a x 4** (16 mesures)
- **b+c+b+c'** (16 mesures)
- **a x 4** (16 mesures)
- **d+e+d+e'** (16 mesures)
- **sur cellule a** (8 mesures)
- **b+c"+b+e"** (16 mesures)
- **coda sur a** (11 mesures)

On notera que l'on est presque dans une forme traditionnelle de rondo et dans la coda la dissolution finale sur sib-la (encore et toujours) 5 fois en deux croches + demi-soupir et une fois en noires pointées (clarinette + clarinette basse) assurant la transition avec la suite (coïncidant avec le fondu enchaîné à l'image).

Musique & Image
Magnifique illustration musicale *et retour des portes !*

21. "The Reunion" - chapitres 27-28 (durée: 0mn50)

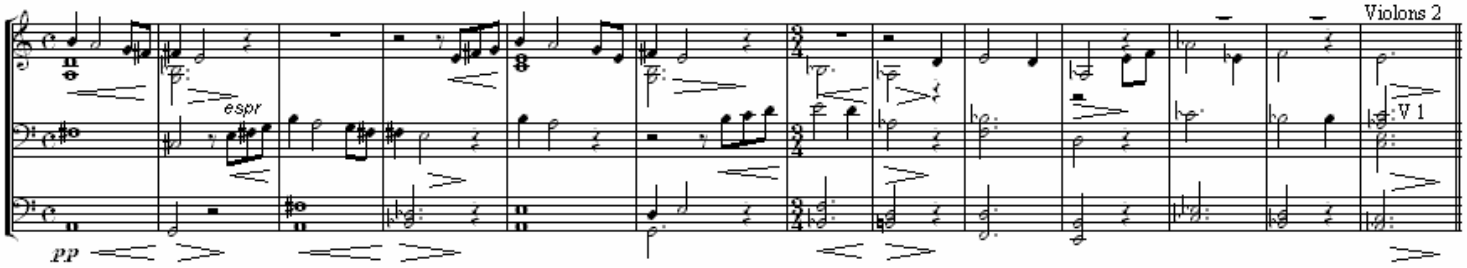
DVD : 1-15-12

Situation : Thornhill arrivé à l'hôtel où il pense trouver Kaplan demande à le voir mais il est parti ; il se rend compte qu'Eve lui a menti... L'apercevant dans l'entrée, il monte la voir dans sa chambre...

Tempo : Lento

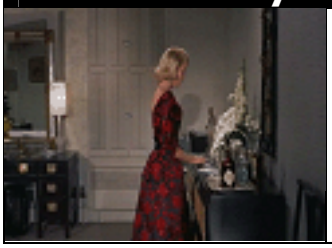
Formation : Cordes en sourdine (sans contrebasses)

Retour du thème d'amour et de son commentaire aux cordes en sourdine (à l'ouverture de la porte ...). Thème étonnamment doux alors que l'on s'attendrait à trouver Thornhill en colère ce qu'il semble être en entrant mais il s'adoucit devant la beauté d'Eve. Il refuse cependant son accolade (nouveau plan sur les mains qu'il ne resserre pas autour du corps d'Eve). Les quartes augmentées sont toujours présentes sur la fin et le dernier son tenu se fait sur un accord augmenté (Lab) provoquant la tension.



22. "Good bye" - chapitre 28 (durée: 0mn55)

DVD : 1-18-24

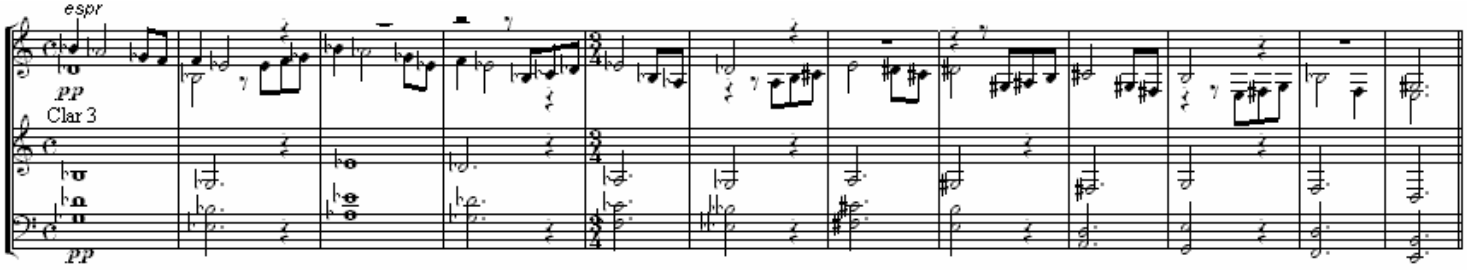


Situation : Thornhill demande des explications à Eve qui feint la surprise. Roger aimerait bien dîner avec elle mais elle doit partir (elle reçoit un coup de téléphone et griffonne une adresse sur un bloc-notes).

Tempo : Lento

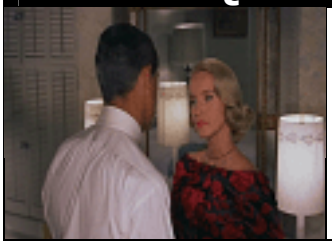
Formation : 3 clarinettes - 2 clarinettes basse

Le thème d'amour et son commentaire revient aux clarinettes seules (cf. "Farewell" n°19) dans une version de plus en plus grave et désespérée alors même que les quartes augmentées ont disparu ; c'est le chant d'amour d'une femme qui ne peut pas aimer...



23. "The Question" - chapitre 29 (durée: 0mn40)

DVD : 1-20-28



Situation : Eve a cédé; Thornhill peut rester s'il prend une douche et fait laver son costume (qui est toujours le même...)

Tempo : Lento

Formation : 3 clarinettes, clarinette basse, cordes en sourdine

Le **motif du double** revient ici très logiquement juste après que Thornhill ait dit à Eve "Vous êtes dangereuse ! Jamais tué quelqu'un ?" ; le renvoi à sa condition d'espionne amène aussitôt ce motif du double traité un peu différemment par rapport au n°18 "The Phone Booth" : suppression de l'ostinato, du vibraphone, sib pédale joué maintenant dès le premier des deux accords et alternance entre clarinettes (+ basse) et cordes (contre clarinettes et trombones/tuba).
On notera la présence à l'image du miroir (Eve et son double), procédé très utilisé par Hitchcock dans Vertigo pour le personnage de Judy/Madeleine (la révélation du rôle d'Eve se fait aussi au travers d'une vitre, celle de la cabine téléphonique).

24. "The Pad & Pencil" - le bloc-notes et le crayon – chap. 29-30 (durée: 1mn00) DVD : 1-21-36

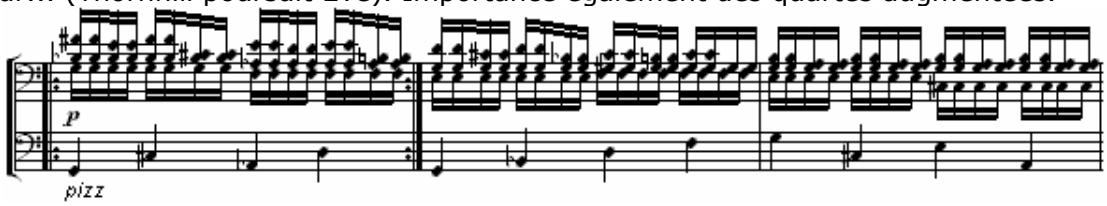
Situation : suite (Thornhill a juste sifflé entre temps "Singin' in the Rain", seule véritable musique in avec vision du "musicien")

Tempo : Allegretto / Lento

Formation : 3 flûtes, 3 clarinettes, clarinette basse, cordes

Utilisation du **motif du voyage** (allegretto) puis du **motif du double** (lento)

Ce motif du voyage voit une évolution de sa dernière mesure ; il est intéressant de constater que la première note de chaque demi-mesure donne fa#-mi-ré-do#-si soit les 5 premières notes transposées du thème d'amour... (Thornhill poursuit Eve). Importance également des quartes augmentées.



On entend successivement :

- le motif du voyage (allegretto, 2 x 4 mesures + 2 temps) aux cordes (avec pizz des contrebasses). La mesure ajoutée permet le passage à la nuit par fondu enchaîné.
- le motif du voyage (4 mesures + 1 mesure) au 1/2 ton inférieur aux bois (associés à la nuit et à l'extérieur).
- le motif du voyage (1 mesure + 2 temps) aux cordes (lumière, retour à l'intérieur) coïncidant avec une ouverture de porte comme au départ...
- le motif du double (lento, 7 mesures) reprenant les 6 premières mesures du n°23 (et avec tenue sur le dernier accord)

Musique & Image

Magnifique illustration musicale parfaitement synchrone avec la situation et l'image (d'où l'ajout de mesures), assimilation d'instruments à des situations (intérieur, extérieur). La transition dans le dernier lento se fait entre Thornhill qui entre et une main (de nouveau) posée sur l'épaule d'Eve qui pourrait être la sienne (même costume gris) mais qui devient menaçante semblant l'étrangler (sur le motif musical du double). Symboliquement, Thornhill qui devient le chasseur garde son costume mais lavé, c'est un nouvel homme... *et rôle important des portes dans les pièces 23 & 24 !*

25. "The Auction" - (la vente aux enchères) - chapitres 31-32 (durée: 1mn02) DVD : 1-26-09

Situation : Thornhill a rejoint Eve, Vandamm (lequel enlève sa main posée sur l'épaule d'Eve) et Leonard. Il provoque Eve (qui manquera de le gifler) pendant que Vandamm (dont Thornhill apprend enfin le vrai nom) achète aux enchères une statuette avant de promettre la mort à Thornhill.

Tempo : Lento / Allegretto

Formation : 3 flûtes, 3 clarinettes, clarinette basse, cordes en sourdine

Utilisation du **motif du double** (Lento) et du **motif du voyage** (Allegretto)

Remarque : Herrmann durant la scène précédente refuse encore le cliché musical. Alors que l'action pourrait justifier de la musique (1ère rencontre de Eve et de ses deux amants, retrouvailles avec celui que Thornhill croyait être Townsend dont le motif n'est encore pas joué malgré leur rencontre). Pour lui, la scène est assez prenante comme cela et n'a nul besoin de musique.

1. Lento

Motif du double sur 3 mesures (Clarinettes/clarinette basse alternant avec les cordes en sourdine). A l'image, d'abord Eve au bord des larmes qui ne peut dire la vérité à Thornhill sur son double jeu puis Thornhill qui s'en va alors que la 3ème répétition du motif anticipe le danger à l'image.

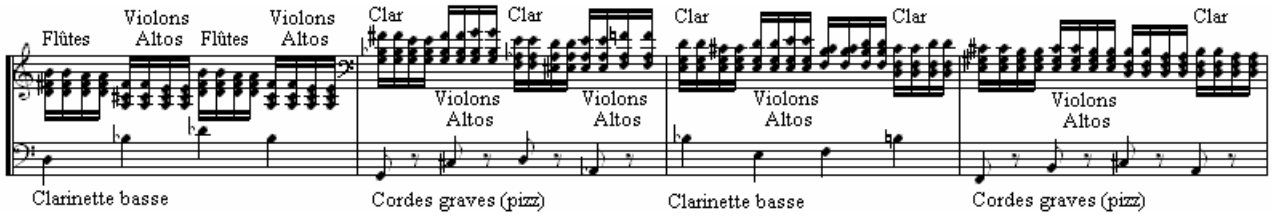
2. Allegretto

Jeu sur le motif du voyage (dans la version du n° 24) dans un caractère léger et comprenant un jeu supplémentaire sur la cellule de la dernière mesure. Les répétitions se font à la mesure ou à distance de noire ou de blanche avec des alternances instrumentales multiples.

On entend successivement :

a. le motif du voyage (4 mesures) en alternance par mesure entre Cordes (avec Vc/Cb en pizz) et clarinettes

b. jeu 1 (4 mesures)



a'. motif du voyage (4 mesures) en alternance entre flûtes, clarinettes, cordes, clarinettes, flûtes, cordes.

c. jeu 2 (4 mesures) alternant flûtes/violons (3 fois) puis clarinettes avec nouvel accompagnement de la clarinette basse (Sib- la-mib = quarte augmentée)

a". motif du voyage (4 mesures) joué par les cordes une mesure puis alternance Clarinette/Cordes (2x) puis flûtes, clarinettes, cordes et conclusion sur Sib tenu (1 mesure).

Musique & Image
Relation évidente pour le lento, de situation seulement pour l'allegretto (sans montage particulier). A noter tout de même l'apparition de la dernière note (ronde sib sfz de la clarinette basse) anticipant l'idée de Thornhill pour s'en sortir. *et pas de porte !*

26. "The Police" - chapitres 32-33 (durée: 0mn22) — DVD : 1-29-57

Situation : Thornhill à force d'enchères farfelues arrive à ce que les responsables appellent la police ; à leur arrivée, il frappe un des responsables, les policiers l'emmènent et il échappe aux tueurs.

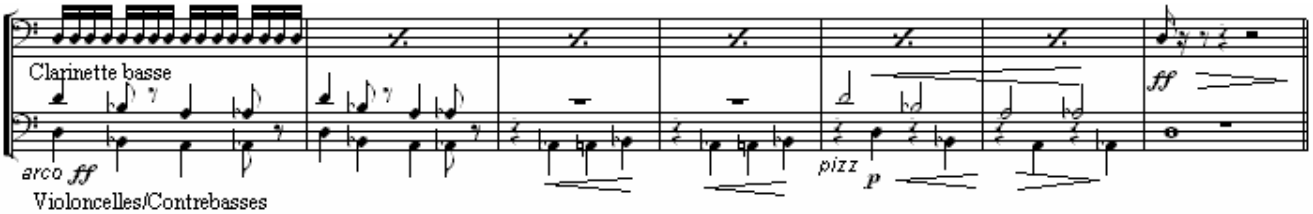
Tempo : Allegro Con Brio

Formation : 3 flûtes, 3 clarinettes, clarinette basse, cordes

Utilisation du **motif du voyage**

Partie 1 (4 mesures)
Le motif du voyage (dans sa deuxième version) est joué par les cordes doublées des bois dans un tempo plus rapide, ce qui en donne une version très dynamique. La fuite de Thornhill ici prend une nouvelle allure : c'est une fuite provoquée et voulue par Thornhill contrairement aux fuites des deux premières parties du film.

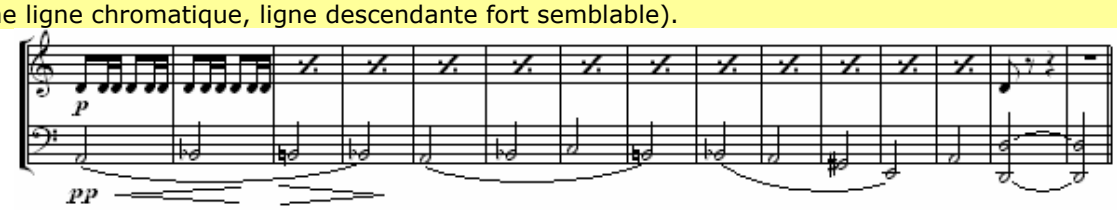
Partie 2



Le motif du voyage se réduit à son rythme donnant un ostinato en doubles croches sur ré (joué par les violons et altos) pendant que les violoncelles /contrebasses/clarinette basse jouent un motif à base de chromatismes sur fond de quartes augmentées.

Il est intéressant de signaler que ce passage où il est sauvé par deux policiers ressemble beaucoup à la pièce n°14 "Detectives" dans laquelle il fuit les deux policiers qui montent dans le train ! (ostinato sur ré, mêmes instruments -juste la clarinette en moins-, même ligne chromatique, ligne descendante fort semblable).

N° 14. "Detectives"



Musique & Image
La situation reste tendue même si Thornhill s'en est sorti "Con Brio " ce que confirme cette musique dissonante avec force de quartes augmentées et de l'ostinato de la deuxième partie.
et 3 portes qui s'ouvrent et qui se ferment - cabine téléphonique, salle des ventes, portière de la voiture de police ! (la voiture, principalement le taxi, étant une des images les plus répandues du film).

27. "The Airport" - chapitre 34 (durée: 0mn55) — DVD : 1-32-00

Situation : Thornhill révèle qui il est aux policiers. ; ceux-ci appellent leur commandement. Suivant les ordres, ils font demi-tour et emmènent Thornhill à l'aéroport à son grand dam.

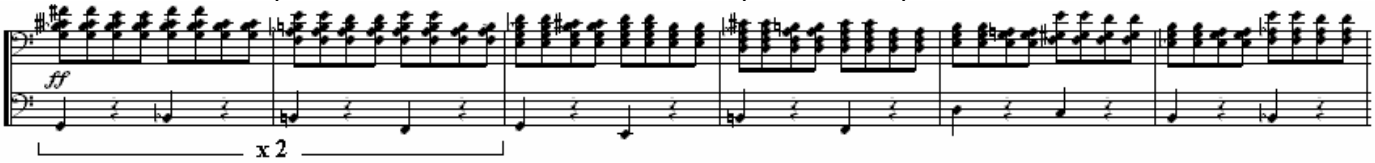
Tempo : Allegro

Formation : 4 clarinettes, clarinette basse, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors, cordes.

Utilisation du **motif du voyage** (3ème version)

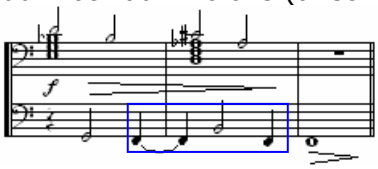
Elément important de cette scène, l'apparition du mot NorthWest à l'aéroport de Chicago : NorthWest est donc une compagnie aérienne.

Le motif du voyage (dans une troisième version avec une fin légèrement différente et un nouvel accompagnement) est joué 3 fois avec autant de changements de timbres puis en dissolution amenant une nouvelle tension. Cette présentation du motif dans un tempo moins rapide lui donne une certaine lourdeur.



On entend successivement :

- **A Voyage 1 :** joué ff par les cors pendant que les graves (violoncelles / contrebasses / clarinette basse / bassons / contrebasson) martèlent l'accompagnement.
- **A Voyage 2 :** reprise par les clarinettes accompagnées par la clarinette basse et les contrebasses en pizzicati. L'ensemble est toujours ff et lourd (mais un peu moins en raison du timbre différent)
- **A Voyage 3 :** reprise par les cordes ff toujours mais changeant de mode de jeu toutes les deux mesures (pizzicato puis arco, le mode pizzicato allégeant spectaculairement l'ensemble), les deux dernières mesures laissant entendre un grand decrescendo.
- **Dissolution :** début du motif joué en noires (soit 2 fois moins vite) par les clarinettes / clar. basse repris par les cors en sourdine/clarinette basse puis reste de la suite du motif aux violons (avec accords correspondants) superposée à une mélodie tourmentée des cordes graves avec deux quartes augmentées (intervalle typique des espions) montante puis descendante.



Musique & Image

Cette version en lourdeur du motif du voyage est confirmée par les propos de Thornhill (j'aimerais m'asseoir, je cours depuis ce matin) et du professeur (je me fais vieux). La surprise de Thornhill et son inquiétude vis à vis du personnage du professeur est fort bien rendue dans la dissolution finale (timbre mystérieux des cors bouchés, sentiment angoissant des 3 dernières mesures)

... et de nouveau une scène encadrée par des portes qui s'ouvrent et se ferment et toujours présence de la voiture de police

28. "The Cafeteria" - chapitre 35 (durée: 1mn09) — DVD : 1-37-41

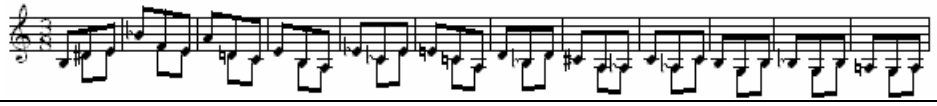
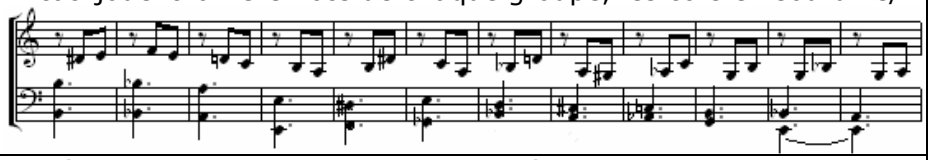
Situation : Le professeur a révélé l'histoire à Thornhill et lui demande de continuer à Jouer Kaplan pendant 24 heures pour protéger l'agent infiltré auprès de Vandamm. Thornhill refuse mais change d'avis en apprenant que cet agent infiltré n'est autre que Eve Kendall. Ils partent donc pour Rapid City (Dakota du Sud) et le Mont Rushmore où Vandamm possède une maison.

Tempo : Lento e Sostenuto

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors, cordes en sourdine.

Retour du **motif de Vandamm** (motif 2 des espions) qui n'avait plus été entendu depuis le n° 11 "Information Desk" qui est répété trois fois et suivi d'une version tronquée. Présenté Lento e Sostenuto, il a une certaine grandeur convenant bien au Mont Rushmore.

Ce motif, associé donc à Vandamm (et en partie à sa maison, qu'elle soit fausse (celle de Townsend) ou réelle (le cas présent, sa maison du Mont Rushmore), est pour la première fois entendu conjointement à sa présence à l'image (il s'arrête quand Thornhill et Vandamm se retrouvent : jusque là ce motif avait été entendu à chaque fois que Thornhill croyait qu'il allait rencontrer Townsend/Vandamm mais jamais lors de leurs rencontres effectives).

PLAN	
A Vandamm 1	Joué ff par les cordes à l'unisson (avec insistance sur les croches 2-3 de chaque groupe jouées par les altos et contrebasses alors que les violons et violoncelles jouent chaque groupe de 3 croches) 
A ' Vandamm 2	Les violons et altos jouent les croches 2-3 de chaque groupe, les violoncelles et contrebasses jouent les croches 1-2, les bois jouent la première note de chaque groupe mais en noire pointée (à l'unisson sur 3 octaves = verticalité du lieu ?). Le tout est joué piano.
A " Poursuite 3	Les violons et altos jouent en pizzicati les croches 2-3 de chaque groupe, les violoncelles et contrebasses en pizzicati jouent la 1ère note de chaque groupe, les cors en sourdine/ bassons/contrebas-son jouent l'accpgt. 
Dissolution	Restes du motif. Cordes à l'unisson et quatre noires pointées des clarinettes/bassons. Fin sur la bémol tenu accentué suivi d'un decrescendo.

Musique & Image
Motif réutilisé et adapté au lieu sans montage particulier, semble-t-il. On notera le choix du lieu illustrant magnifiquement les lignes du générique et la tension créée par la dernière note de l'extrait (note tenue avec sforzando suivi d'un diminuendo comme très souvent dans le film)
et des portes et des voitures

29. "The Shooting" - (la fusillade) - chapitres 35-36 (durée: 1mn04) — DVD : 1-41-09

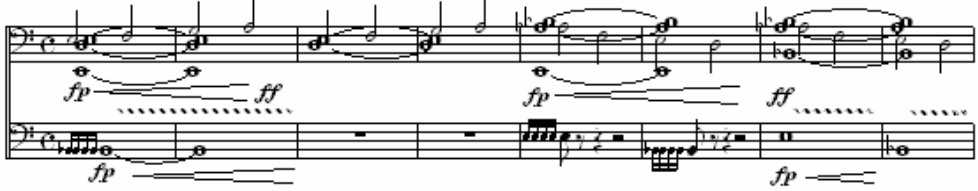
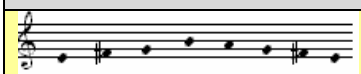
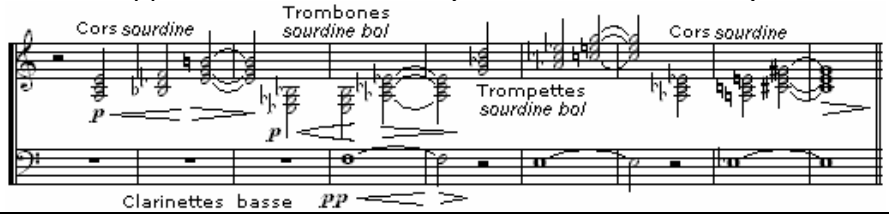
Situation : Thornhill (dans la peau de Kaplan) propose à Vandamm l'échange de "la fille" contre son silence sur le lieu de destination de Vandamm qu'il connaît. Il rattrape Eve qui veut partir mais elle sort un pistolet...

Tempo : Allegro

Formation : 3 cors anglais (?), 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 2 bassons, 1 contrebasson, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, tuba, timbales.

Utilisation d'un **nouveau motif** puis du **motif du double**

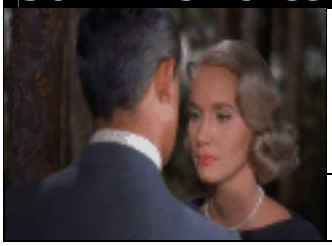
On aurait pu s'attendre à retrouver le motif apparu lors du meurtre de Townsend mais Herrmann utilise un nouveau motif rendant la violence de l'action puis reprend le motif du double (Eve vient de tuer Thornhill)

1. Nouveau motif	Violence rendue par l'utilisation des vents seuls et des timbales, nuance globalement ff, dissonances, sforzando, fp suivies de crescendo , violence de la partie de timbales évoluant entre sib et mi (toujours la quarte augmentée).  Ce motif est joué deux fois (8 mesures + 6 avec fin légèrement différente) et ne débute qu'avec le deuxième coup de feu.
	remarque : ci-contre le résumé mélodique du commentaire associé au thème d'amour ; prenez-le à l'envers et la ressemblance avec le motif ci-dessus est troublante ... Volontaire ou fortuite ?
2. Dissolution	Accords fp cresc. decresc. (sol m puis lab m) des cors et trombones pendant que tuba et clarinettes basses reprennent la partie descendante du motif (de Mib à La puis de Mi à Sib = 2 quartes augmentées ...)
3. Motif du double	Ce motif (élargi, 3 accords au lieu de 2, accords tous mineur sauf le dernier des trompettes) revient 4 fois dans une version très douce passant des aux différents cuivres tous en sourdine, créant un timbre doux et mystérieux. La clarinette basse apporte les dissonances (Thornhill est-il mort ?) 

Musique & Image
Parfaite illustration de l'action du film. On notera la parfaite verticalité des troncs d'arbre de la forêt associée à la progression sur une ligne oblique de la voiture. *et toujours donc des portes et des voitures...*

Dans la version avec bruitage, observez bien le petit garçon qui se bouche les oreilles bien avant le premier coup de feu... Cela en dit long sur le nombre de prises qu'il y a dû avoir et curieusement, Hitchcock qui avait pourtant vu ce problème, a préféré cette prise.

30. "The Forest" - chapitre 36 (durée: 1mn16) — DVD : 1-44-51



Situation : Thornhill sorti du coffre de la voiture retrouve Eve qui a demandé à le revoir pour lui demander pardon. Elle lui explique comment elle en est arrivée à faire partie du contre-espionnage. Mais le temps est compté...

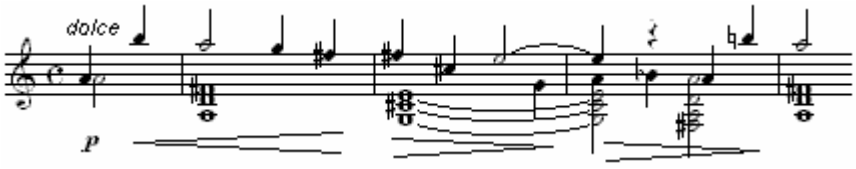
Tempo : Andante tranquillo

Formation : 4 clarinettes, cordes en sourdine (sans contrebasses)

Retour du **thème d'amour** plus utilisé depuis le n° 22 ("Good Bye") puis du **dérivé du motif c1 des espions**.

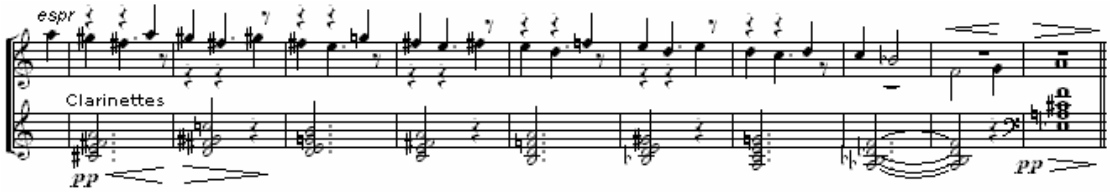
Remarque : la musique n'intervient que plus de 2mn30 après leurs retrouvailles. Herrmann là encore refuse le cliché musical en laissant la priorité aux explications apportées dans la scène sur le rôle d'Eve et sur le faux meurtre. La musique ne revient qu'au moment du baiser.

1. Thème d'amour



Thème d'amour avec de légères évolutions mélodiques tout comme son commentaire (très expressif sol-la-sib-la dans l'aigu du violoncelle).
L'ensemble n'est joué que par les cordes en sourdine (sans contrebasses) lui conférant une extrême douceur et une touche "romantique" indiscutable. Pourtant, le danger est toujours là représenté en image par le professeur et la voiture et en son par le bruitage de klaxon tandis que le thème lui finit clairement par une cadence parfaite en Ré Majeur en opposition avec ce danger (Thornhill croit qu'il récupérera "sa Eve" le soir même).

2. dérivé du motif c1 des espions



Ce motif de 3 notes descendantes est joué en répétition descendantes (sauf la 1ère) entre les violons 1 et 2. Les accords dans une courbe globalement chromatique et descendante créent une tension à son apogée avec la citation des 3 notes montantes du motif des espions c3 se terminant par un accord tenu dissonant (mib +4 avec 6te augmentée) en decrescendo parfaitement synchrone avec le double étonnement d'Eve (Le professeur ne vous a rien dit ?) et de Thornhill (me dire quoi ?).

La comparaison avec le n°15 "Conversation Piece" s'impose tout comme avec la fin du n°16 "Duo"

Musique & Image
Encore une musique parfaitement adaptée au déroulement de l'action et anticipant sur les incompréhensions mutuelles des personnages (Eve croit qu'il sait, Thornhill ne sait rien). *et pas de portes mais une voiture...*

31. " Flight " - (la fuite) - chapitre 37 (durée: 0mn17) — DVD : 1-46-54

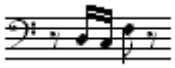
Situation : Le professeur explique à Thornhill qu'ayant fait de Eve une criminelle (le faux meurtre de Roger) pour la couvrir, elle doit partir avec Vandamm. Roger découvre qu'il a été trahi.

Tempo : Vivo

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 3 bassons, contrebasson, 4 cors, 3 trombones, tuba, cordes

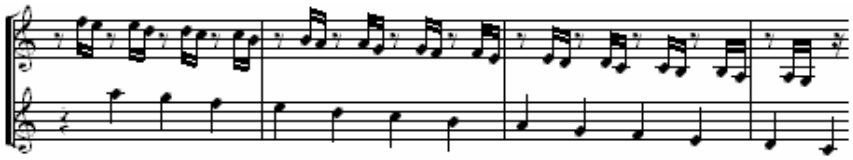
Pièce très brève présentant un **nouveau motif** tout aussi bref !.

1. Motif bref



Ce motif est répété 9 fois (d'abord espacé d'un temps puis s'enchaînant) entre les cordes et les clarinettes / clarinettes basse avec des changements d'octave sur deux mi tenus des Bassons/Contrebasson/Tuba.
A l'image, il correspond à la fuite d'Eve.

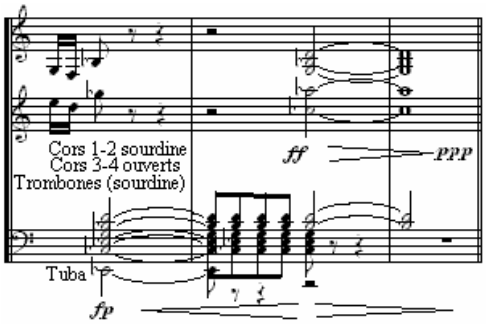
2. jeu sur la tête du motif



La tête du motif est répétée en descente diatonique par les violons et altos sur toujours des mi tenus par les Bassons/Contrebasson. Une autre descente diatonique se fait à l'unisson (sur 3 octaves différentes) entre les violoncelles/contrebasses en pizzicati, les clarinettes et les clarinettes basse. A l'image, le professeur appelle quelqu'un tandis que Thornhill rejoint Eve et...

3. Boum !

Le coup de poing que reçoit Thornhill et sa chute sont soulignés (après une redite du motif bref de départ difficilement audible) par un accord bitonal (dob m sans la quinte + sol m) fp crescendo des cuivres repris par les clarinettes, clarinettes basse ff decrescendo. On retrouve donc encore ici l'utilisation des dissonances pour souligner la tension et le suspens. L'accord ouvert tenu en decrescendo permet l'enchaînement avec la scène suivante (fondu enchaîné vers une chambre d'hôpital).
On remarquera la recherche timbrale sur l'accord de cuivres : tuba - trombones en sourdine - 2 cors ouverts - 2 cors en sourdine.



Musique & Image
Encore une musique parfaitement calée avec l'image (on remarquera la petite explication sur la guerre froide, contexte important de l'époque comme déjà expliqué au début de cette présentation).
et des portes de voiture...

32. " The Ledge " - (le rebord) - chapitre 37 (durée: 1mn07) — DVD : 1-49-05

Situation : Thornhill est enfermé à l'hôpital. Le professeur lui rend visite et lui dit qu'il doit attendre quelques jours et compte sur sa collaboration. Thornhill fait mine d'acquiescer et envoie le professeur chercher du bourbon. Mais Thornhill a mis des habits neufs (sans mettre de veste) apportés par le professeur...

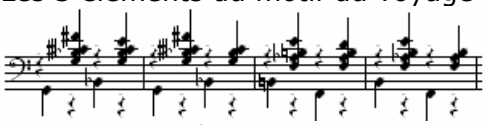
Tempo : Allegro (sotto voce e misterioso)

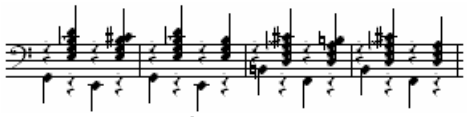
Formation : 4 clarinettes, 2 clarinettes basse, cordes

Retour du **motif du voyage** traité encore d'une façon différente.

Ce motif du voyage revient normalement dès l'ouverture de la porte (...) ; Thornhill veut continuer son voyage et retrouver Eve. Le motif qui contient ici toutes les petites variations de la version 3 (n°27 "The Airport") trouve une nouvelle légèreté par la suppression de chaque première note des groupes de 2 notes et voit une recherche de timbre par le jeu des cordes. Toute la pièce est jouée piano.

Les 3 éléments du motif du voyage

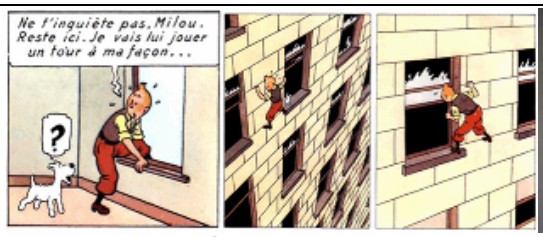

Elément V1


Elément V2

Elément V3

1.	Joué par les cordes seules ; V1x4 alternant le jeu pizz / sul tasto, V2x4 alternant pizz pour tous / pizz sauf violons 1 arco (quadruplant les notes), V3x4 alternant pizz sauf violons 1 arco (quadruplant les notes) / pizz. pour tous.
2.	Alternance cette fois par changement d'octave sur V 1 par les violons et altos arco (dont toutes les noires sont devenues 2 croches répétées) alors que les graves continuent leurs pizzicati puis toutes les cordes jouent en pizzicati 2 fois V 2 mais avec le renfort des clarinettes et des clarinettes basses, et de même pour V 3. Puis dernier accord (dissonant) tenu constitué de 3ces superposées (mi-sol-sib-ré-fa#) joué par les clarinettes et clarinettes basse.

Musique & Image
Musique calée avec l'image. La première exposition commence à la fermeture d'une porte - synonyme pour lui d'évasion (il se retrouve seul) - mais qui reste fermée à clé ; sa déception correspond en son au côté sarcastique des quadruples notes des violons, à comparer avec les interventions des mêmes violons dans le n°8 "Two dollars".
La deuxième exposition correspond à son évasion (encadrée elle par 2 ouvertures de fenêtres !) dont l'image n'est pas sans rappeler un passage de "Tintin en Amérique" (Hergé, 1932).



Il faut insister également sur l'habit de Thornhill : il met un nouveau costume plus dynamique (sans veste) pour sa nouvelle "mission", ramener Eve.

33. " The House " - (la maison) - chapitres 37-38 (durée: 3mn03) — DVD : 1-50-15

Situation : Suite du n°32 ; seule cette scénette réjouissante (la dernière avant la fin du film) où Thornhill rencontre cette femme (prête à tout...) sépare les 2 pièces.

Tempo : Moderato

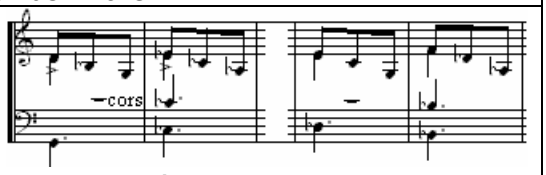
Formation : 3 flûtes, 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 4 cors, 2 harpes, cordes

Pièce très brève présentant un **nouveau motif** tout aussi bref !

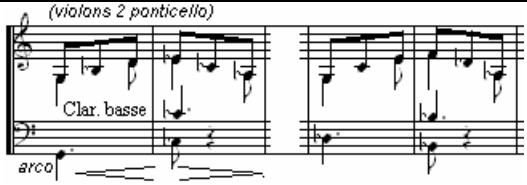
Cette pièce - la plus longue du film (or les pièces enchaînées) alors qu'elle ne marque que le départ et l'arrivée de Thornhill à la maison de Vandamm - voit le retour du **motif de la course** combiné à des **éléments du motifs des espions** (celui de Vandamm et de sa maison) et du **motif du double**, toutes les successions musicales collant à l'image. J'ai divisé la pièce en 11 parties.

1. Motif de la course aux cors avec accompagnement des cordes graves et clarinettes basse reprenant 2 fois une formule déjà entendue dans le n°14 "Detectives" (formule dérivée de l'accompagnement du motif de Vandamm). A l'image, départ en taxi vers le Mont Rushmore.

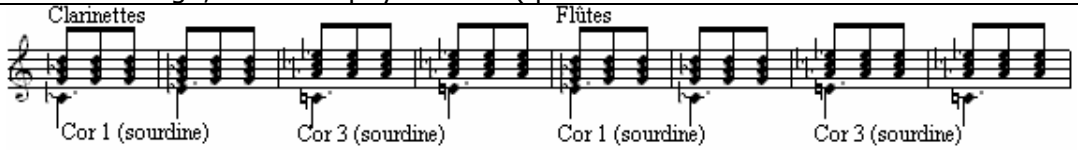
2. Motif dérivé de celui de Vandamm joué ici en arpèges descendants par sections de 2 mesures répétées. Ces arpèges sont faits par les violons 1, altos (arco) et clarinettes. Les violoncelles (arco), contrebasses (pizz) enchaînent des intervalles (eux aussi répétés deux fois) de tierce majeure montante, tierce mineure descendante, quarte augmentée descendante puis demi-ton ascendant. Les cors renforcent chaque deuxième note. A l'image, Thornhill sort du taxi.



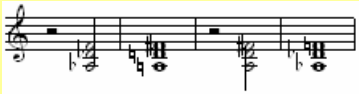
3. Reprise variée avec chaque 1er arpège inversé (donc montant). Les violons 1 et 2 jouent ces arpèges mais avec 2 modes de jeu différents (legato et sul ponticello) tandis que les altos le font sur noire croche. Les violoncelles et contrebasses rejouent la même chose mais la 2ème note n'est plus tenue et tous les deux jouent arco tandis que les clarinettes basse reprennent la partie de cor précédente. A l'image, Thornhill paye le taxi (qui lui demande "Je vous emmène là-haut ?)



4.



En même temps que la vue de la maison de Vandamm apparaît un motif dérivé directement du motif du double d'Eve, les tierces montantes puis redescendantes sont simplement arpégées en montant puis en descendant (et jouées ici au ton inférieur).



Motif du double (mesures 13 à 16
donnant donc réb-fa ré-fa# et fa#-ré fa-réb

Ce motif et son accompagnement en bitonalité (deux accords répétés de sol m et lab m) est répété 3 fois

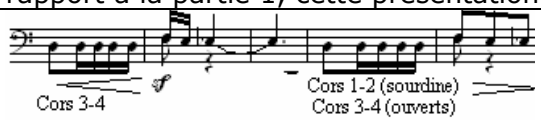
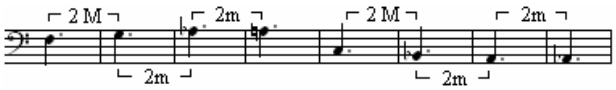
1. Cors en sourdine 1 et 3 par alternance avec accompagnement qui passe des clarinettes aux flûtes

2. Violons en sourdine 1 et 2 par alternance avec accompagnement clarinettes puis flûtes puis clarinettes + 2 harpes en alternance

3. Cordes graves accompagnées des autres cordes

Les clarinettes reprennent ensuite les accords 3 par 3 puis 2 par 2 jusqu'à un Mi tenu des cordes graves et clarinettes basses. La répétition des motifs correspond toujours à quelque chose à l'image (il regarde - il marche - il s'arrête puis reprend sa progression)

5. Retour du motif de la course mais en ostinato sur ré (croche-quatre doubles) qui circule entre altos

	(7 mesures), clarinettes (6 mesures), altos (9 mesures), flûtes et cors (6 mesures). Sur cet ostinato se greffe deux "micro mélodies" déjà entendues dans le n°14 "Detectives". Par rapport à la partie 1, cette présentation est très feutrée (Thornhill veille à ne pas faire de bruit...)
6.	 Nouvelle évolution du motif correspondant à l'image à l'arrêt de la marche (Thornhill va monter). Passage joué à l'unisson, appels de cors (une nouvelle fois mélangeant sons ouverts et en sourdine) auxquels répondent les cordes (puis par rapport à l'exemple ci-dessus, reprise d'abord des mesures 4-5 puis 1-3)
7.	Section mélangeant des éléments des sections 4 et 5 - retour des accords répétés (section 4) avec une sorte de transition présentant une mélodie mystérieuse descendante puis remontante aux clarinettes basse (en bitonalité avec les accords des clarinettes de sol m puis la m) - La vision de la piste d'atterrissage correspond à une nouvelle déclinaison de la micro mélodie de la section 5 aux harpes en noires pointées [fa-solb (x2) sol-solb (x2) fa-solb (x2)] qui s'accompagnent sur les accords répétés de sib m et sol m).
8.	A un nouveau déplacement de Thornhill correspond le retour du motif de la course dans une section voisine de la 5 ; l'ostinato circule entre cors (2 en sourdine - 2 ouverts), flûtes - clarinettes, violons - altos, cors, flûtes tandis que la micro mélodie (toujours dérivée du n°14) voit les clarinettes basses jouées en miroir le motif des cordes graves (déjà entendu au début de la section 5) complété par deux fois mi-sib (5te diminuée = ...) 
9.	Nouvelle déclinaison de micro mélodies sur les accords répétés - 2 x 2 demi-tons descendants des clarinettes basses sur accords lab m et sol m des violons/altos en pizz - Nouvelle déclinaison de l'intervalle de tierce en noire-croche aux clarinettes sur accords mib m et réb 5 aug. des flûtes
10.	L'accord répété devient un ostinato dissonant sur lab/sib aux violons en pizzicati repris ensuite à la quarte augmentée supérieure alors que les autres cordes jouent 2 fois l'intervalle de seconde mineure descendant repris lui aussi à la quarte augmentée supérieure. Notons que ce demi-ton descendant et l'intervalle de quarte augmentée sont la marque du motif des espions 1 apparu dans le n°2 "Kidnapped" et qu'à l'écran apparaît la même personne qui l'avait enlevé.
11.	Sur l'ostinato stabilisé sur mi en croches joué moitié-moitié arco et pizzicati par les cordes alternant violoncelles/contrebasses et altos se succèdent 2 fois l'intervalle de seconde majeure ascendant (clarinettes/clarinette basse) repris à la tierce par les cors (cors 1 et 2 en sourdine puis 3 et 4 ouverts), une nouvelle déclinaison sur le demi-ton descendant à la clarinette 1 et clarinette basse 1, l'intervalle de seconde majeure ascendant à la tierce (cors 1-2 puis 3-4) puis un demi-ton descendant (sur ré tenu) passant des flûtes aux clarinettes puis aux clarinettes basse. Tout ce passage pianissimo se termine par une "énorme" tenue (adaptation à l'image) ff decrescendo sur mi des violoncelles et contrebasses (tutti arco).

Musique & Image

Rapport exceptionnel dans cette pièce (quasiment muette et avec très peu de sons d'ambiance) par les multiples rappels des motifs et leurs combinaisons. On notera la magnifique maison (refaite en studio) construite par l'architecte Frank Lloyd Wright (1867-1959) au style parfait pour illustrer les lignes obliques.

34. " The Balcony " - (le balcon) - chapitre 39 (durée: 0mn40)

DVD : 1-54-26

Situation : Accroché au bord de la terrasse, Thornhill écoute ; l'avion va atterrir dans 10 mn, le bras droit de Vandamm (Leonard) veut lui parler en particulier. Eve monte alors se changer...

Tempo : Moderato

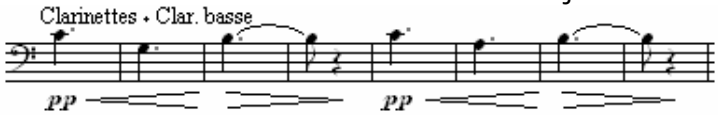
Formation : 2 clarinettes, 2 clarinettes basse, 4 cors, cordes en sourdine (sans violons)

Cette pièce se déroulant dans le même lieu, elle reprend des éléments de la pièce précédente "The House" ; c'est même presque une redite de la dernière section de ce n°33 ; on y retrouve

- **l'ostinato sur mi en croches répétées** circulant entre violoncelles/contrebasses et altos (joué de nouveau moitié-moitié pizzicati et arco par les violoncelles/contrebasses - ce ne semble pas être le cas des altos alors que la même mention est indiquée dans la partition originale de Herrmann)
- **l'évocation du motif du double :**

1. motif de tierces montantes répété 2 fois en alternant toujours cors en sourdine et cors ouverts puis de nouveau répété deux fois au ton supérieur.

2. cellule de clarinette d'un demi-ton descendant avec note ajoutée



3. redite de 1. mais sans répétition des tierces montantes

4. intervalle de demi-ton descendant (sur ré tenu) répété 3 fois à l'octave inférieure à chaque fois (clarinettes - clarinettes - clarinettes basses).
Le dernier mi est tenu.

Musique & Image
A même lieu, mêmes éléments musicaux. L'enchaînement des motifs est calé avec la réaction des personnages (Thornhill qui aperçoit de la lumière, le visage de Eve réagissant au bruit des cailloux lancés (2 fois), Thornhill voulant appeler Eve).
Je ne l'avais pas signalé dans la pièce précédente (déjà très dense) mais encore des ouvertures et fermetures de porte...

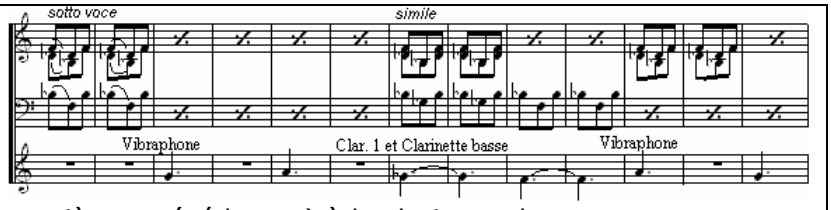
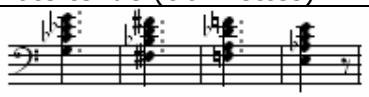
35. " The Match Box " - (la boîte d'allumettes) – chap. 40 (durée: 1mn52) DVD : 1-57-21

Situation : Leonard nous apprend que la statuette (achetée à la salle des ventes) est remplie de microfilms mais surtout révèle à Vandamm la supercherie du faux meurtre en lui tirant dessus avec le pistolet d'Eve rempli de balles à blanc. Vandamm décide d'emmener Eve dans l'avion mais pour la jeter par dessus bord...

Tempo : Moderato

Formation : 4 clarinettes, clarinette basse, vibraphone, cordes en sourdine

A même lieu, mêmes éléments musicaux toujours mais avec un traitement toujours différent ; la musique est basée pour l'essentiel sur les évocations du motif du double (demi-ton ascendant ou descendant, jeu sur les tierces et interventions du vibraphone rappelant indiscutablement celles du n°18 "The Phone Booth") déclinées sur un ostinato mélodico-rythmique le rattachant au motif de Vandamm (en particulier à ses mesures deux et trois toutes en tierces et en chromatismes).

A	Sur un ostinato quasi immuable de caractère léger joué aux violons et altos s'enchaînent seconde montante (vibraphone), demi-ton descendant (clarinette), seconde majeure descendante (vibraphone) puis demi-ton descendant avec note intercalée (cf. les deux pièces précédentes) à la clarinette basse.  L'ostinato évolue ensuite par paliers de 2 mesures, le vibraphone renforçant les deuxièmes mesures de chaque groupe, tandis que circulent 2 sixtes montantes (cordes graves), 2 demi-tons descendants (clarinette 1 et clarinette basse), 1 demi-ton descendant puis montant aux cordes graves puis une note tenue (clarinettes).
B	 Cellule de 4 accords majeurs avec quinte augmentée descendants par demi-tons jouée 2,5 fois par les clarinettes sur mi ostinato en croches des cordes graves de nouveau moitié arco et moitié pizzicati.
A'	Retour de l'ostinato de départ dans une version un peu différente avec comme micro mélodie une tierce majeure descendante suivie d'un demi-ton ascendant (cordes graves) pendant que le vibraphone joue 2 fois le même demi-ton ascendant puis redite exacte des 14 premières mesures de la pièce avec en plus la dernière mesure répétée 3 fois (adaptation à la durée de la séquence filmée).
B'	Variation sur B ; plus d'ostinato mais même cellule de 4 accords descendants aux clarinettes mais dont les 2 répétitions se font en continuant le chromatisme descendant (la fin répétant 2 fois la même chose). La clarinette basse apporte une coloration particulière en doublant les voix supérieures mais en changeant de voix (elle double la cl. 2 puis 3 puis 1 puis 2 puis 3).
A''	Reprise exacte des 8 premières mesures de A' puis 4 mesures d'ostinato ajoutées avec deux tierces descendantes aux cordes graves.
B''	Redite de B' mais au demi-ton inférieur et avec ostinato sur ré (cordes graves arco/pizzicati) et pédale (ré à la clarinette basse). Fin sur accord tenu de ré mineur.

Musique & Image
Musique "feutrée" (Thornhill ne doit pas faire de bruit) et plutôt légère dont les différentes sections sont parfaitement calées avec l'action (d'où les mesures ajoutées ou supprimées selon les sections).
Et toujours une importance extrême des portes dans la construction des scènes (et donc dans l'enchaînement des motifs).

36. " The Message " - chapitre 40 (durée: 0mn51) DVD : 2-00-07

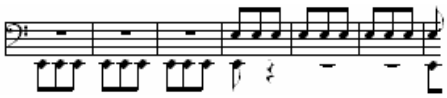
Situation : L'avion est en train d'arriver, Vandamm et Leonard vont l'observer à la fenêtre ; Thornhill en profite pour jeter sa boîte d'allumettes et son message aux pieds de Eve mais celle-ci ne la voit pas tomber (cf. n°13 "Interlude" pour la boîte d'allumettes et la signification du "R O T" = Roger Rien Thornhill)

Tempo : Moderato

Formation : 4 cors, 2 timbales, cordes (sans violons)

Motif du double toujours accompagné d'un ostinato en croches sur mi. Cette pièce est une redite plus longue du n°34 "The Balcony" qui reprenait lui-même la dernière section du n°33 "The House".

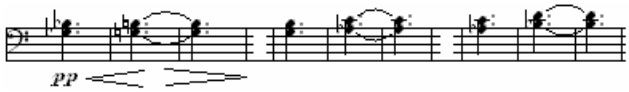
L'ostinato :



Après les deux premières mesures introductives, il est joué en relais toutes les 3 mesures entre violoncelles/contrebasses/timbale et altos/timbale (à l'octave supérieure)

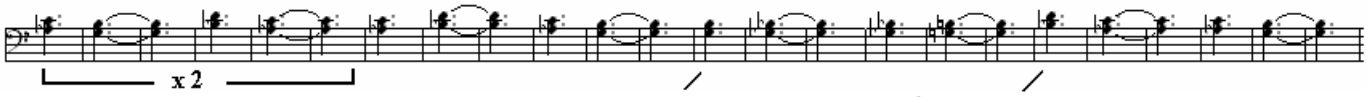
Le motif en tierces parallèles : il est joué d'un bout à l'autre par les cors 1-2 ouverts en alternance avec les cors 3-4 en sourdine. On peut distinguer 2 types de répétitions :

1.



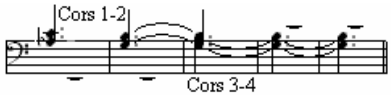
Le motif toujours montant est répété à l'identique par les cors en sourdine.

2.



Le motif cette fois majoritairement descendant n'est plus repris à l'identique entre les cors ; on retrouve un jeu d'écriture avec les 3 formes précédentes mais jouées majoritairement à l'envers.

3.



Les cors 3-4 reprennent seulement le dernier accord qu'ils tiennent.

Musique & Image
Rien de spécial à signaler, on est toujours dans un rapport unitaire entre la musique et personnage d'Eve (il n'y a pas de montage particulier entre les images et la musique) et de nouveau la fin de la musique coïncide avec la fermeture d'une porte...

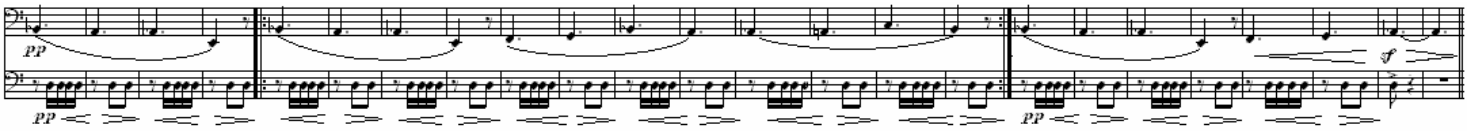
37. " The T.V. " - chapitre 41 (durée: 0mn36) DVD : 2-02-05

Situation : Thornhill veut emmener Eve ; il lui apprend que Vandamm et Leonard ont découvert le subterfuge du pistolet à blanc et qu'ils veulent la tuer. Mais Eve est appelée et doit partir avec Vandamm. Thornhill reste seul dans la maison avec l'employée de maison complice des espions.

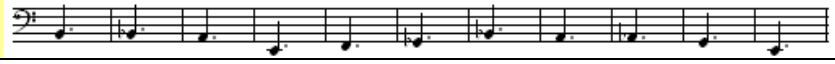
Tempo : Allegro Moderato

Formation : Timbale, violoncelles et contrebasses en sourdine

Basé sur un dérivé de l'accompagnement du **motif de Vandamm**, ce n°37 est très semblable au n°14 "Detectives".
On y retrouve avec une rythmique différente (en 3/8) l'ostinato sur RE à la timbale (assurant un lien avec la pièce précédente où les timbales assuraient l'ostinato sur mi et notons que depuis le n°33, il n'y a eu aucune interruption ou presque d'un ostinato dans l'accompagnement) sur lequel évoluent des cellules de 4 notes dérivées de l'accompagnement du motif de Vandamm (jouées par les mêmes instruments, violoncelles et contrebasses) et où l'on retrouve les intervalles chromatiques et de tierces.



partie d'accompagnement du motif de Vandamm



Ce n°37 est la seule pièce se déroulant dans la maison de Vandamm (n°33 à 38) qui ne reprend pas la rythmique ternaire du motif de Vandamm en croches régulière (mais elle garde le ternaire et utilise tout de même un dérivé de l'accompagnement du motif de Vandamm).

Musique & Image
On pourra voir des rapports de situation entre ce n°37 et le n°14 (dans l'un, il se cache, ici, il essaye de ne pas être vu) mais ce sont surtout des rapports d'atmosphère (suspense marqué comme d'habitude par la présence d'un ostinato et de chromatismes) qui prévalent. La redite musicale correspond à l'apparition du reflet de Thornhill dans la télévision et l'accent de la dernière note tenue correspond à la menace du révolver. Et enfin, si l'on ne voit pas de portes s'ouvrir ou se fermer dans cette scène, le début de la musique correspond au bruitage de la fermeture d'une porte...

38. " The Airplane " - chapitres 41-42 (durée: 0mn56)

DVD : 2-02-58

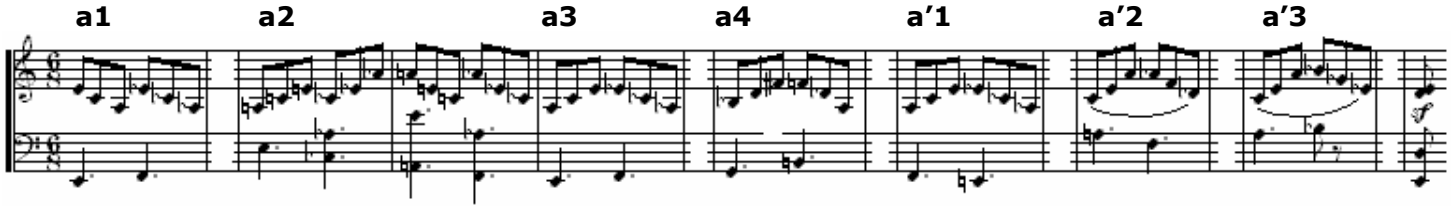
Situation : (20 secondes après le n°37) L'employée de maison qui menace Thornhill avec un révolver le fait asseoir et l'avertit que son mari et Monsieur Leonard vont revenir dès que l'avion aura décollé...

Tempo : Allegro Moderato

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, cordes en sourdine

Utilisation du **motif de Vandamm** et d'**éléments du motif du double** sur un rythme global en croches continues (en 6/8)
Ce n°38, qui est à rapprocher des n°10 "The U.N." et 33 "The House" (et 35 "The Match Box") est un très bon exemple du travail d'écriture de Herrmann autour d'un matériau minimaliste (ici, deux accords à la seconde mineure descendante).

Les différents éléments :



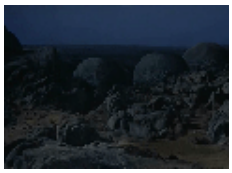
1. a1 x 3	Déclinaison des 2 accords en arpèges descendants sur demi-ton ascendant (élément du motif du double alors que l'arpège renvoie au motif de Vandamm). Cordes en sourdine en crescendo (répétitions notées sur la partition "sul tasto" puis "sul ponticello" puis "sul naturale")
2. a2	Sur les mêmes accords mais en arpèges montants (par mesure) puis descendants, l'ajout de la clarinette donne l'impression d'un nouveau motif (alors qu'elle ne fait que prendre des notes des accords - seule note étrangère le fa des clarinettes basse/cordes graves) joué ff. A l'image, on a la vision de l'avion atterrissant.
3. a3x2-a'1x2-a4x2	Mêmes accords mais en arpèges montants et descendants par mesure donnant a'1 obéissant au même principe mais sur deux accords augmentés (Sib - Ré). Chaque cellule est jouée en alternance par les cordes et les clarinettes (alternance caractéristique du motif du double, comme les intervalles joués dans l'accompagnement, secondes mineure et tierces...). A noter le synchronisme des différents plans avec la musique.
4. Motif de Vandamm	Exposé ici clairement deux fois de suite d'abord avec son accompagnement (cordes + clarinettes) puis en version écourtée par les cordes à l'unisson (à comparer avec la première exposition de ce motif dans le n°2 "Kidnapped")
5. a3x2-a'1x2-a'2x2-a'3x4	Section 3 développée aboutissant à la répétition de a'3 (2 accords distants d'une quinte diminuée = quarte augmentée...) en crescendo et en accelerando faisant monter la tension (Vandamm entraîne Eve dans l'avion) débouchant sur l'accord dissonant final synchrone avec le bruitage des coups de feu. Noter également le synchronisme plans/musique dans le début de la section.

Musique & Image
Adéquation évidente ici (cf. ci-dessus). A noter dans le bruitage, un curieux bruit qui semble être le démarrage du moteur de l'avion (en même temps que le début du motif de Vandamm) alors que l'avion est en train d'arriver. C'est la dernière fois que l'on entendra le motif de Vandamm; il quitte sa maison (il y a donc bien assimilation de ce motif avec des "lieux" de Vandamm/Townsend; ses redites concernent la maison de Townsend, l'ONU, la cafétéria, la maison de Vandamm).
Et deux portes pour terminer l'extrait, la dernière s'ouvrant sur Thornhill (porte ouverte= liberté).

Les 6 dernières pièces

C'est parti pour 6mn38 de musique ininterrompue jusqu'à la fin du film. Or le début et l'extrême fin, toute l'action se déroule sur le Mont Rushmore (reconstitué en studio)

n°39 : The Gates


n°40 : The Stone Faces

n°41 : The Ridge

n°42 : On The Rocks

n°43 : The Cliff

n°44 : Finale

39. " The Gates " - (les portes) - chapitre 42 (durée: 0mn44)

DVD : 2-04-07

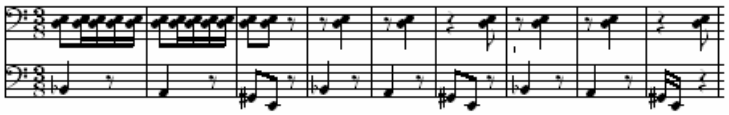
Situation : Eve s'empare de la statuette et court vers Thornhill qui arrive en voiture alors qu'elle est poursuivie par les hommes de main de Vandamm...

Tempo : Molto Allegro

Formation : 4 clarinettes, clarinettes basse, 2 bassons, contrebasson, 4 cors, timbales, 6 violoncelles, 3 contrebasses

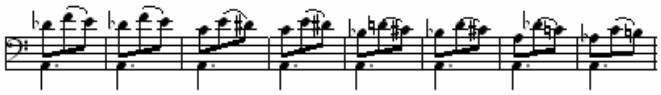
Utilisation du **motif de la course** et d'éléments du **motif de Vandamm**.

1. course



2. de Vandamm

3. dérivé des mesures 2-3 du motif de Vandamm



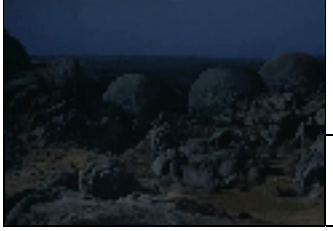
A	Elément 2 tiré de Vandamm 6 fois aux bois graves avec ou non les cordes, rythme de la course aux clarinettes avec ou sans cors. A l'image, Eve et Thornhill échappent aux fuyards et se retrouvent devant la porte d'entrée de la propriété.
B	Sur pédale (la) de la timbale scandant les temps, élément 3 globalement chromatique aux clarinettes et cors en sourdine (cet élément rappelle également la deuxième partie du motif de Thornhill). L'ostinato-pédale est encore utilisé pour le danger menaçant : la porte est fermée (il n'y a donc plus le motif de la course!), les espions arrivent.
A'	Variation de A. L'élément 2 circule entre bois graves, cordes, cors en sourdine. La tension est accentuée par la déstructuration du rythme de la course, par le timbre des sourdines, le ré/mi (sur les pulsations) changeant d'octave aux clarinettes. Eve et Thornhill sont bloqués, ils doivent s'enfuir à pied.
B'	Variation de B (plus de motif de la course ; leur fuite est interrompue par le châle d'Eve pris dans des branches d'arbre). Le la ostinato-pédale est d'abord joué par les cordes en pizzicati avant d'être repris par la timbale doublée par un la tenu des cordes (arco) et bassons.
A''	Les espions, Eve et Thornhill ont repris leur course (motif de la course) se trouvant ralentie et arrêtée sur les deux derniers accords dissonants (sib-ré-mi, présence toujours de la quarte augmentée augmentant la tension)

On notera le retour omniprésent du la, 1ère note du générique, dans sa fonction de tonique. Le la et le sib, 2ème note différente du générique, envahissent ces dernières pièces jusqu'au Ré Majeur triomphal du final.

Musique & Image
Jusqu'à la fin, la musique est au service total des images. On notera que la musique démarre avec la fermeture de la porte de la voiture et les 2 dernières portes du film (celle de la propriété qui reste fermée et celle de la voiture dont descend Eve pour la dernière fuite) des sections 2 et 3.

40. " The Stone Faces " - (les visages de pierre) – chap. 42-43 (durée: 1mn03)

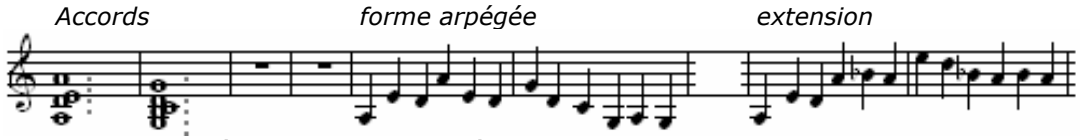
DVD : 2-04-52



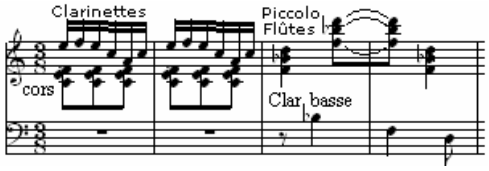
Tempo : Allegro con Feroce

Formation : orchestre à vents + percussions

Utilisation du **motif du Mont Rushmore** (nouveau motif) et du **motif de la course**.



Le nouveau motif est constitué de 2 accords joués soit en tant que tel (surtout pendant les plans larges du monument), soit sous forme arpégée donnant ensuite une nouvelle extension arpégée en noires ou en blanche 2 croches. Les timbales ponctuent les déclinaisons de ce nouveau motif (sur La et Mi) sur des rythmes reprenant ceux du générique. Par deux fois le fandango initial fait sa réapparition.

A	2 séries d'accords (correspondants bien à l'ampleur du monument), la première jouée ff puis 2 versions arpégées du motif (cors/bois puis trompettes/trombones) le tout entrecoupé des ponctuations de timbales.
A'	Même principe mais ici le motif en accords est lancé par deux variantes rythmiques de l'extension et évolue la seconde fois.
B	Motif de la course avec son hémiole (joué 2 fois avec les traditionnels changements d'octave) : la fuite de Thornhill et Eve continue, ils pensent se sauver en descendant le Mont. 
A''	Nouvelle déclinaison du motif du Mont Rushmore : d'abord sous sa forme arpégée aux cuivres (avec une percussion très présente) puis sous sa forme d'accords aux bois puis aux cuivres superposés cette fois en même temps que les interventions de timbales = danger de mort et présence des espions.
B'	Retour du motif de la course et de son hémiole dans une version légèrement différente = leur descente continue.
A'''	3 coups de timbale (marquant la poursuite décidée également par les espions) puis 3 fois le motif du Mont sous sa forme d'accords (Bois puis bois+cuivres, fp crescendo sur l'avant dernier accord, le dernier accord faisant transition avec la suite) accompagnés des timbales et d'une importante percussion.

Musique & Image : rapport évident et d'une grande logique musicale.

41. " The Ridge " - (la crête) - chapitres 43-44 (durée: 1mn19)

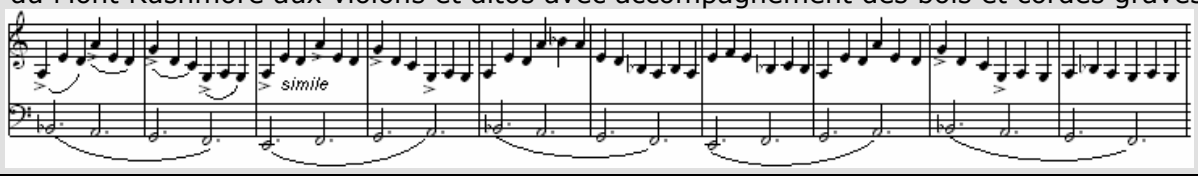
DVD : 2-05-55

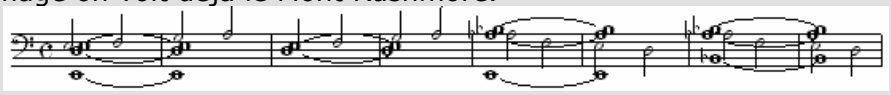
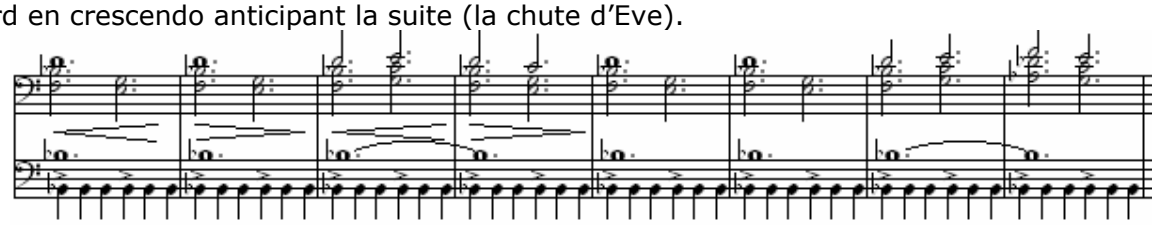
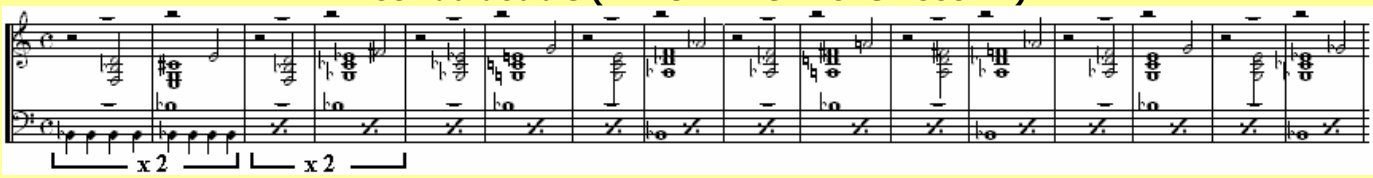
Tempo : Allegro con molto sostenuto

Formation : 3 clarinettes, 2 clarinettes basse, 2 bassons, contrebasson, cordes

Utilisation du **motif du Mont Rushmore** (ff) et d'une nouvelle version du **motif du double** (pp).

Cette pièce est marquée par l'omniprésence du la et surtout du sib (la/sib = 1er intervalle du générique) et a été réduite de plus d' 1mn30 au mixage final. Ces deux motifs utilisés en alternance illustrent 2 éléments différents : le motif du Mont Rushmore illustre les plans du Mont et le danger tandis que la nouvelle version du double est réservée aux dialogues de "détente" entre Eve Kendall et Roger Thornhill.

A	Motif du Mont Rushmore aux violons et altos avec accompagnement des bois et cordes graves. 

	Il est intéressant de signaler que cette ligne de 4 notes descendantes et montantes ajoutée au motif du Mont Rushmore a déjà été utilisée presque à l'identique dans le n°29 "The Shooting" (faux meurtre) alors qu'à l'image on voit déjà le Mont Rushmore. **n°29 "The Shooting"** 
B	Motif du double dans une nouvelle présentation lui donnant un caractère mélancolique joué aux clarinettes sur pédale sib (clarinette basse) et ostinato sib (cordes graves) repris par les cordes (sans ostinato). Les clarinettes semblent le reprendre une nouvelle fois mais s'arrêtent sur l'accord en crescendo anticipant la suite (la chute d'Eve). 
Motif du double (n° 18 « The Phone Booth ») 	
A'	Motif du Mont Rushmore (4 mesures) précédé de trilles ff sur la/sib et mi/fa et fond des cordes graves (la/sib martelés en noires en C barré) apportant une tension extrême (Eve casse un de ses talons et tombe du Mont)
B'	Motif du double aux clarinettes (avec 1ère mesure transitoire à l'image aux cordes) puis aux cordes repris par les cordes seules à l'octave supérieure (lui conférant un caractère amoureux). Les deux dernières mesures de clarinette reprennent la première mesure du motif avec changement d'octave vers le grave (transition vers la suite)
A''	Motif du Mont Rushmore avec les mêmes 10 mesures qu'au départ mais réparties entre cordes (2 mesures), clarinettes et clarinettes basse avec cordes graves en pizzicati (4 mesures) et version de départ (4 mesures). Fin sur un rappel du thème du double (clarinettes, 1 mesure) et accords (la-mi-la, sib-fa-sib) en crescendo.

42. " On The Rocks " - (sur les rochers) - chapitre 44 (durée: 1mn25)

DVD : 2-07-14

Tempo : Allegro Vivace con Bravura

Formation : Orchestre symphonique

Utilisation du **motif de la course** et du **motif de Thornhill**.

Cette pièce quasiment sans dialogues et sans bruitage marque le retour du fandango initial dans une version très percussive et avec une présentation souvent décousue des motifs. Il n'y a pas de synchronisation ici entre plans et musique ; la musique est seulement globalement narrative hors 2 exceptions : les mesures ajoutées correspondant à la chute de Leonard et la coda anticipant le danger apparaissant aussitôt à l'image.

Introduction	8 mesures + 2 mesures (à l'unisson, demi-ton descendant répété trois fois) illustrant la chute de Leonard.
la course A1-A2-A1	24 mesures - **A1** sans sa mélodie. Réponse hémiole/syncope aux cuivres **A2** réduit à des accords : alternance Bois + cordes graves / cors **A1** dans sa version presque normale; mélodie aux cordes + bois, réponse aux cuivres
Thornhill B + B'	16 mesures **B** (bitonal entre accords et arpèges) - Antécédent : cuivres, conséquent : cordes + clarinettes basse **B'** (accords en Do Majeur sur arpèges du trombone dans un autre ton) - Alternance vents-cordes

Développement sur A1	16 mesures (chaque section de 2 mesures est doublée) Antécédent très déstructuré au départ, hémiole/syncopes aux cuivres/timbales, antécédent aux bois, hémiole/syncope aux trombones/timbales + rythmique trompette semblant être en 2/4.
Transition	16 mesures 8 mesures d'alternance entre les accords de Mi Majeur et Sib Majeur (donc à distance de quarte augmentée) 2 mesures en Mi M sur antécédent de Thornhill puis hémiole sur SibM/MiM circulant aux cuivres par sauts d'octaves, reprise de l'antécédent et hémiole par octave descendante entre Flûtes/Trompettes/Cors.
Thornhill B + B'	2x8 mesures B mais avec un conséquent limité à la rythmique de timbales B' avec hémioles aux timbales seules
la course A2	2x8 mesures avec cellule mélodique traitée en ostinato (circulant entre bois et cordes) 1er A2 : conséquent aux cors 2ème A2 : conséquent aux cordes graves et bois graves
Développement sur A1	16 mesures (chaque section de 2 mesures est doublée) Hémiole/syncope aux cors-trombones/timbales puis trompettes en sourdine/timbales
CODA transition	8 mesures. D'abord deux accords dissonants violents suivis d'une note tenue inquiétante des cordes graves (4 mesures) puis même accord en crescendo sur 4 mesures. Ici **la musique annonce le danger avant qu'on le voie à l'image**.

43. " The Cliff " - (la falaise) - chapitres 44-45 (durée: 1mn22)

DVD : 2-08-39

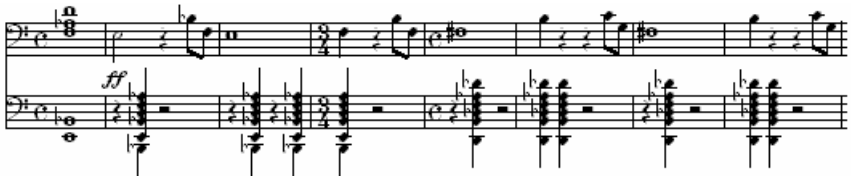
Tempo : Allegro (Molto pesante e marcato)

Formation : Orchestre symphonique (sans violons et altos)

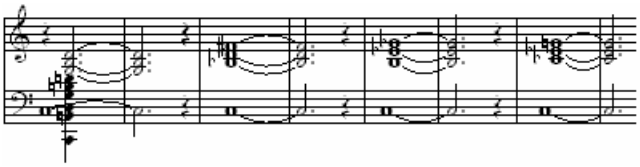
Utilisation du **motif du couteau**.

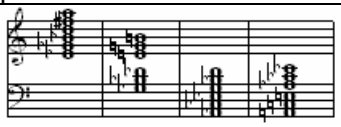
Cette pièce "terrifiante" marque le paroxysme du film : ff, percussive et violente, extrêmement dissonante, elle est d'une tension incroyable. La musique asservie à l'image est basée essentiellement sur des accords et plus particulièrement sur les accords du motif du couteau (superposition de 2 accords distants d'un demi-ton)

1. Après le premier accord dissonant, esquisse de mélodie hachée aux bois et cordes graves accompagnée d'accords dissonants martelés des cuivres et timbales (qui elles jouent constamment en quarte augmentée mi-sib). Le premier coup de grosse caisse deuxième mesure correspond au cri d'Eve, les mouvements images et son sont synchrones.



2. Tension entretenue par le do pédale (bois grave et cordes graves), le chromatisme des accords (clarinettes - cor anglais), les "rugissements" chromatiques des cuivres et la percussion. A l'image, 2 chutes : celle de l'homme de main de Vandamm puis celle d'Eve.



3. 

enchaînement d'accords

Succession d'accords en bitonalité (mibm/Ré M - Sol M/mi m - lab m/sol m - la m/lab m) reprenant donc l'esprit du n°12 "The Knife" (le couteau - que l'on a vu à l'image...). Le 1er accord est la citation exacte de l'accord de Vertigo correspondant parfaitement à la situation !! Le travail sur les timbres est important : les accords passent des trompettes / trombones aux clarinettes/cor anglais puis aux cors/trombones pour finir aux clarinettes/bassons/contrebasson. Le passage se termine sur un dernier accord où l'on remarque une note pédale terrifiante du trombone (anticipant la presque chute d'Eve) sur un grand crescendo des grosse caisse/timbales.

Cette superposition d'accords distants d'un demi-ton est fréquente chez Herrmann. Cette superposition rejoint "l'accord" du Sacre du Printemps (1913) de Stravinsky fondé sur ce principe (Mi M superposé avec Mib M 7+).

4. Le suspense est entretenu par une simple note tenue voyageant sur 5 octaves montantes avec là aussi une recherche timbrale (cors dans l'extrême grave - trompettes dans le grave/trombones - cors

	dans l'aigu - piccolos - piccolo) puis redescendantes (piccolo - cors bouchés dans l'aigu - trompettes en sourdine dans le grave - trombones en sourdine) le tout ponctué de roulements de timbales en crescendo suivies de notes frappées violemment.
5.	Dans cette section toute en gros plans (Eve puis la main de Thornhill sur laquelle est posée le pied de Leonard) l'accord de cuivres anticipe le coup de feu (bruitage) alors que la note tenue accompagne le début de la chute de Leonard.

44. " Finale " - chapitres 45-46 (durée: 0mn44)

DVD : 2-10-03

Tempo : Allegro / Allegretto / Vivace

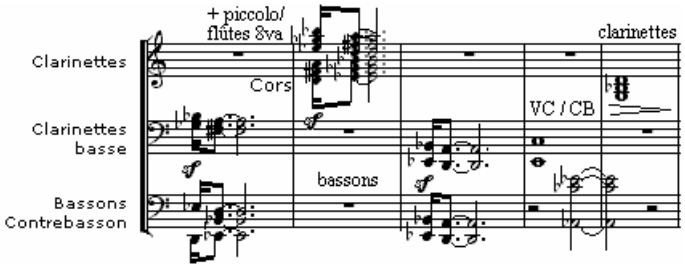
Formation : Orchestre symphonique

Utilisation du **motif du couteau** et pour finir du **thème d'amour**.

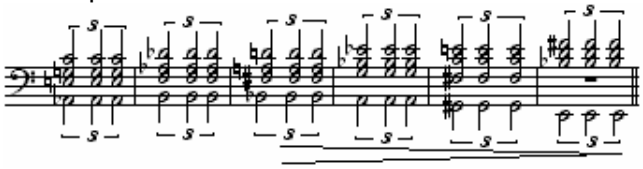
Très rapide (trop ?) conclusion du film : en 44 secondes, on a la statuette qui se brise laissant apparaître des microfilms, la chute de Leonard, l'explication de cette chute par l'image du professeur, des policiers et de Vandamm (arrêté), le sauvetage d'Eve par Thornhill l'amenant directement de la falaise à la couchette du train !

ALLEGRO

A nouveau les superpositions d'accords distants d'un demi-ton (Ré M/mib m) - motif du couteau - suivies de leur inversion puis dissonances créées juste par les superpositions d'accords par demi-tons descendants. Importance des timbres dans ce passage.



- Mesure 1 : cf. partition (+ accord mib m des trombones synchrone avec la chute de la statuette en gros plan et le bruitage de celle-ci)
- Mesure 2 = plan américain sur la chute de Leonard (reprise exacte de l'accord de Vertigo entendu également dans le n°43 (Eve accrochée à la falaise)
- Mesure 3 = plan très large en contre-plongée
- Mesures 4 à 6 = plan large sur le professeur, les policiers et Vandamm. Superposition en tuilage de la m, lab m puis sol m.



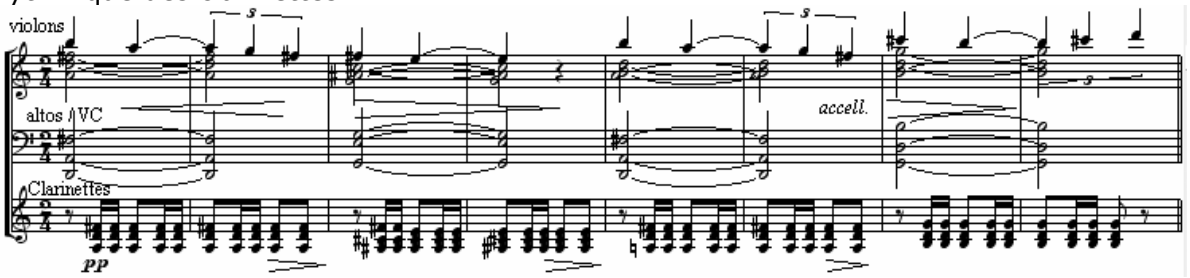
Montée globalement chromatique en accords des cuivres s'adoucissant progressivement pour ne laisser sur la dernière mesure que les cors et cordes graves alors qu'apparaît un glissando montant de harpe.

L'adoucissement se fait aussi à l'image dans les deux dernières mesures (visage et voix de Thornhill sur "Mais si" et surtout "Venez, Madame Thornhill").

et remarquez les sib, la, sol#, mi de la partie la plus grave !

ALLEGRETTO

Le glissando de harpe ramène le thème d'amour aux cordes (sans son commentaire) accompagné par l'ostinato rythmique des clarinettes.



Ce thème n'avait pas été entendu ainsi depuis le n°16 "Duo" et d'ailleurs la situation est identique : Eve et Thornhill sont dans le train et s'embrassent sur la couchette. A l'image, Thornhill a amené Eve directement de la falaise à la couchette du train, Eve apparaissant en robe de chambre tandis que Thornhill a toujours le même costume sans veste depuis le n°32 (moment où il a décidé de sauver Eve).

VIVACE

Eclatante conclusion en Ré Majeur (tonalité originale du thème d'amour) intégrant l'ostinato rythmique du thème d'amour marquée par une importante percussion sur les 4 dernières mesures correspondant à l'image triviale du train pénétrant dans le tunnel... puis noir final.

Avertissement – Sources

Avertissement

Les extraits de partition sont synthétiques et reprennent mon travail à partir des notes de Bill Wrobel (la hauteur par rapport à l'audio varie en général de 1/2 ton) ; elles ne prétendent pas être parfaitement exactes.

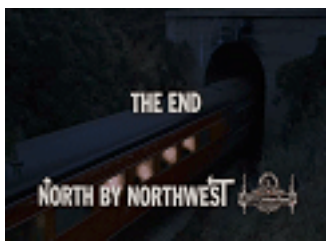
Sources

Crédits photos
• Les photos sont des copies d'écran du film or Hitchcock (http://hitchcock.alienor.fr), l'affiche du film (http://www.musique-en-coulisses.fr) et Tintin en Amérique (http://www.north-by-northwest.com).

Ouvrages - Documents
• Donald Spoto, l'art d'Alfred Hitchcock, Hitchcock 50 ans de films, éditions Edilig
• François Truffaut, Hitchcock/Truffaut, Ramsay (1983)
• Dan Auiler, les cahiers de Hitchcock, les secrets d'un créateur de génie, éditions J.C. Lattès

Sites internet
• http://www.filmscorerundowns.net : analyse très détaillée (84 pages) de Bill Wrobel sur la musique de "La mort aux trousses"
• http://hitchcock.tv/essays/herrmann/herrcase1.html : très intéressante analyse de la musique du film (en anglais)
• http://hitchcock.alienor.fr
• http://crac.lbn.fr/image/fichefilm.php?id=156&partie=Synopsis - synospis, générique, mise en scène, autour du film...
• http://www.objectif-cinema.com/analyses/059.php - analyse du film
• http://www.ac-orleans-tours.fr - analyses Powerpoint réalisées par Eric Michon, IA-IPR de l'académie d'Orléans-Tours
• http://cinema.encyclopedie.films.bifi.fr - identité, tournage, résumé...
• http://www.rayonpolar.com - synopsis, du rêve, de la ressemblance
• http://analysefilmique.free.fr - analyse filmique du film
• http://north-by-northwest.com/index.php
• http://www.cineclubdecaen.com/index.html - les scènes clés du film
• http://www.dvdcritiques.com/ : critique du film

Journée d'études à l'Université de Champagne/Ardenne "autour des oeuvres du baccalauréat"
• Une intervention de Pierre Rigaudière (Université de Reims) sur la musique du film et une remarquable intervention de Fabienne Costa (Université d'Amiens) présentant une analyse purement filmique de "La mort aux trousses".



Laurent LABIAUSSE
laurent.labiausse@ac-reims.fr
Décembre 2007